

وزارة الثقافة والأرشاد القومي - مديرية النائيف والترجمة

مختارات من شعر

لوركا

ترجمة عدنان بفجاتي

سلسلة روائع
الأدب العربي

« ٥ »

هَدِيَّة

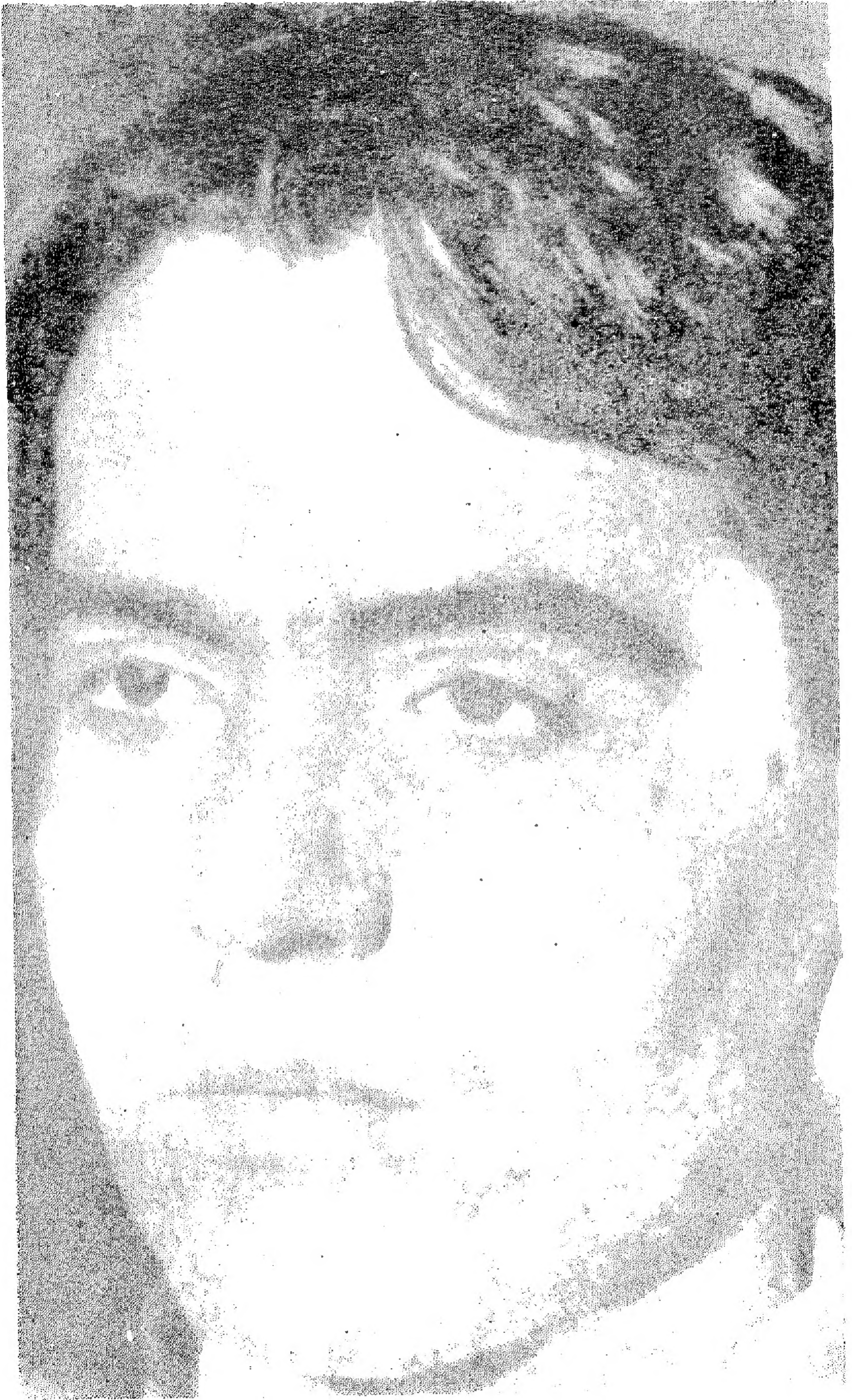
وزارة الثقافة والإرشاد القومي
مديرية التأليف والترجمة

مختارات من شعر لوركا

ترجمة: عدنان بغجائي

الناشر
دار دمشق
للطباعة والنشر والتوزيع

سلسلة روائع الأدب الغربي

فیدریکو غارثیا لورکا

لوركا وعالمه الشعري

بقلم ج. ل. جيلي

لم يبلغ أي من شعراء اسبانيا المعاصرين ما بلغه لوركا من شهرة عالمية . فقد جعلت منه ترجمات أعماله في السنين التي سبقت الحرب العالمية الثانية رجلا ذائع الصيت ، وخاصة في بريطانيا والأمريكتين ولعل الفضل في شهرته المبكرة يعود ، بشكل ما ، لظروف مصرعه الفاجع المروع في الحرب الأهلية الاسبانية . غير أن السنين اللاحقة أثبتت أن القدر الأكبر من شعبيته يستند إلى أسس أكثر رسوخاً من الحساسية والتعاطف . والحق أن قيمة لوركا قد علت على تعاقب السنين وبإمكاننا القول واثقين إن شعره يقف في مرتبة خير ما قدمته اسبانيا . وهذه المختارات (ومقالاته عن الروح المبدع) تمثل أهم مزايا لوركا الشعرية .

ولد فيديريكو غارثيا لوركا في فوينتا فاكيروس في سهل غرناطة المرع في الخامس من حزيران عام ١٨٩٨ ، وقتل في تموز عام ١٩٣٦ بيد عصبة مجهولة في الايام الاولى من الحرب الاهلية ، وقد جرى اعدامه كما يظن في فيثنار على التلال القريبة من غرناطة ، ولكن جسده (كما كان قد تنبأ) لم يعثر عليه :

عرفت أنني قتيل :

فتشوا المقاهي ، والمقابر ، والكنائس ،
فتجروا البزامل والخزائن ،
سرقوا ثلاثة هياكل عظيمة لينتزعوا أسنانها الذهبية ،
ولم يعثروا علي !
ألم يعثروا علي ؟
نعم لم يعثروا علي !

حدث لوركا مرة أحد الصحفيين قائلاً : « كان أبي مزارعاً غنياً
وخيالاً ماهراً ، وتمحدر أمي من أسرة عريقة » . وكان هو الأخ
الأكبر في أسرة مؤلفة من أخوين وأختين . أمضى سنيه الأولى في مزرعة
الأسرة ولم يستطع المشي حتى الرابعة من عمره ، بسبب مرض خطير
أصابه عقب الولادة ، وأبقى أثره عليه في عرج بسيط لم يعد يلحظ في
شبابه . وقد أثر هذا العيب الطبيعي على الصورة العامة لشخصيته تأثيراً
واضحاً حسب ما يرى صديقه ر . م . نادال (دون أن يفسد ذلك على
أي حال من مراحه الفطري) . وكان من عدم استطاعته مشاركة
الصغار ألعابهم أن غمت قواه التخيلية وأحاسيسه ، فراح يعبر عن
نفسه بصنع عالم خاص به من المسرح ومسرح العرائس والاستعراضات ،
ويسقط على دماء شخصيات خدم الأسرة المسنين وأخوته الصغار .
وهكذا رسم دائرة الأسرة حوله . وكانت أول ما اشتراه بما اقنصده
من النقود مسرحاً للعرائس في غرناطة . ولم يعق فيديريكو الصغير عدم
وجود مسرحيات مطبوعة مع المسرح المشتري فأخذ يكتب مسرحياته

الخاصة . ومنذ ذلك الوقت لازمه الشغف بالمرح الذي قد در له أن يكون الجزء الهام من عمله .

ليس في سنيه الاولى ما يثير الدهشة في حياته العقلية . علمته أمه - التي مارست التعليم فترة - الابدية . وكانت الحياة في مزرعة الاسرة وادعة هادئة ، وفيها اتصل اتصالاً وثيقاً بالريف وحياة الريف الغنية بالتقاليد الاندلسية . واستطاع أن يتعمق الالحان الشائعة قبل أن يحسن النطق ، وأخذ عن الخدم المسنين الحكايا والاغاني الشعبية . وسوف يتمثل في شعره أكثر ما يدخره في هذه الفترة إذا كان كل ما يحيط به (كما أقر هو) مدرباً على التجربة الشعرية . والتمهيدة التالية التي كان شديد الشغف بها :

أولاً أولاً أولاً

تمهيدة من

مضى بجواده إلى الماء

وعاد لم يسقه .

والتي استلهم منها تمويده في (عرس الدم) إنما هي مثل على الرقية الغنائية البسيطة التي نشأ عليها .

حين حان الوقت الذي لا بد فيه من إلحاق فيديريكو بالمدرسة انتقلت الاسرة الى غرناطة ، وهناك تلقى ما يتلقاه أترابه الذين في مستواه الاجتماعي من الثقافة العادية ، حتى بلغ سن الجامعة . فبدأ دراسته الجامعية في جامعة غرناطة دون أن يتمها . ثم التحق فيما بعد بجامعة مدريد ولكنه لم ينجز دراسته فيها أيضاً . إذ لم يكن ميالاً إلى

الدراسات الاكاديمية ابدأ . وكانت اهتماماته متجهة دائماً إلى خارج
مدرجات الجامعة . وقد وجد نفسه أسعد حالاً في المقاهي واحاديث
الأصدقاء والتجول في ريف غرناطة أو بساتينها القريبة . وفي الكشف
عن العديد من الثقافات والتقاليد التي كونت إقليم الاندلس العريقة ،
وفي التعرف على الفجر الذين قدر لهم أن يكونوا الموضوع الهام الذي
يستوحي منه أعظم أعماله . وتعلم العزف على البيانو ثم على الغيتار
ولكنه هجره بعد فترة . والتقى بمانويل دي فاللا الذي أصبح له صديقاً
وموجهاً ، وشجعه وهداه الى جمع تراث الأغاني الشعبية وكتابة موسيقاها .
كان أكبر قسط من مطالعته يقع في خارج الكتب المدرسية ؛ قرأ
الأعمال الكلاسيكية المترجمة ، وخاصة المسرح اليوناني وشكسبير وابسن
وفيكاتور هوغو وماترنك ، والأعمال الكلاسيكية الاسبانية ، وأعمال
أولئك المنتهين إلى ما يسمى بجيل الـ ٩٨ أمثال مانشسادو وأونامونو
وأثورين ، والرومانتيكيين من الشعراء الاسبان والمعاصرين من روبن
داريو إلى خوان رامون خيمينيث .

.. كان معظم أصدقائه في غرناطة من الرسامين والنحاتين والموسيقيين
والشعراء ، ونظم مع دي فاللا مهرجان (الكانتي خونديو) الاغنية
العريقة لجنوبي اسبانيا ، وفي ذلك الوقت أصبح على اتصال وثيق بعالم
الفجر مغنيه وراقصيه ، ولقد كتب خ . ب . ترينيد : أن المثقفين
الاسبان كانوا مغرمين ذلك الوقت بالكانتي خونديو لانهم جادون في
البحث عن شيء من الثقافة العريقة اشبه الجزيرة . ولا شك في أن لوركا
كان مشدوداً إلى تلك الفئة للأسباب ذاتها .

أثناء إقامة لوركا في غرناطة طبع أول كتاب نثري له (انطباعات
ومناظر) عام ١٩١٨ وهو حصيلة عديد من الرحلات في اسبانيا قام
بها برفقة فريق يرأسه أستاذ الادب في جامعة غرناطة. وتلك السلسلة من
المقالات توضح سلفاً شخصية الشاعر وتضع حداً لنهاية فترة صباه .
في السنة التالية رحل إلى مدريد راغباً في الظاهر في اتمام دراسته غير
ان ميوله هناك ظلت في معظمها غير أكاديمية وقد هيا له حسن طالعها من نصحه
بالالتحاق بدار الطلبة وهي مؤسسة ذات تقاليد حرة. وقد آوت تلك الدار
الكثيرين من الشعراء المرموقين أمثال انتونيوماتشادو وخوان رامون خيمينيث و.
خ مورينو فيلاو بيدرو ساليناس ورفائيل البرتي وخورخي جيلين. وفي شخص
رئيس الدار دون البرتو خيمينيث وجد لوركا صديقاً يرعى مواهبه
ويسهل له كل ما من شأنه أن يساعده على تنمية شخصيته . وهناك قد
قدم المسرحيات وألّف على البيانو ورسم بالزيت والقلم وسجل الاغاني الشعبية
وتلا أشعاره - وغير ذلك من الاعمال الحبيبة الى نفسه . وفي هذا الجو
المتجانس أصبح على صلة دائمة بالمتقنين الناهين أمثال أونامونو وأورتيجا
وغاسيت الذين كانوا يؤثرون الدار غالباً ؛ وعلى صلة برواد الفكر
العالمين أمثال برغسون وفاليري وكلوديل وأراغون وتشيسترتون وكينيز
وهج ويلز وغيرهم . أقام هناك عدة سنين دون أن ينهي دراسته غير
أنه ظل دائماً يكتب ويهذب شعره واعياً كل الوعي للقبه كشاعر
استطاعت المستقبلية والدادائية وغيرهما من الحركات الثورية والمدارس
الادبية في أوروبا بعد الحرب العالمية الاولى أن تفرض أثرها على
الكثيرين من معاصري لوركا في مدريد دون أن تترك عليه غير أثر

زهيد . إذ كان هو نفسه غير ميال بطبيعته الى الرمز . واستمر ذلك في الواقع حتى توطدت صداقته مع سالفادور دالي رائد السيرياوية الكبير الذي أقام فترة قصيرة في دار الطلبة ، وعند ذلك أبدى لوركا بعض الاهتمام الفعال بالتيارات المعاصرة . غير أنه استطاع أن يتمثل جميع التأثيرات التي تلقاها سواء كانت موروثة أو مستحدثة ويخضعها إلى شاعريته الخاصة ، دونما وعي منه في الغالب . فكلية أو جملة يسميها يمكن أن تظهر يوماً ما في قصيدة عن غير ما علم منه ، ذلك كأن دوردونه التلقائي من فنه . ويتحدث جيلرمودي توري عن تمثّل لوركا للأغاني الشعبية وإعادة خلقها قائلاً : « إنه يغنيها ، يحلم بها ، ويعيد كشفها وبكلمة واحدة ، يحيلها إلى شعر » وعن هذه العلاقة نفسها يتحدث أخوه فرانسيسكو قائلاً : كنا في جولة في سيرانيفادا وكان دليلنا البغثال يغني لنفسه :

ومضيت بها إلى النهر

ظاناً أنها عذراء

ولكنها كانت ذات زوج

وبعد مضي زمن كنا نتحدث في أحد الايام عن قصيدة الزوجة الحائنة فذكرته بالبغثال ، ولشدهما كانت دهشتي حين أنه قد نسي الامر تماماً . لقد ظن أن الابيات الثلاثة الاولى من القصيدة من نظمه كأبي بيت آخر من أبياتها . بل أستطيع أنؤكد أنه ضاق بإصراري فقد ظل مثابراً على الاعتقاد بأني على خطأ .

طبع أول ديوان شعر له (كتاب الاشعار) عام ١٩٢١ دون أن يثير كثيراً من الانتباه في غير وسطه ولكن لوركا على كل حال كان كثير الإعراض عن النشر . وكان على أصدقائه الأدباء أن يقوموا بالعديد من المحاولات ليحتالوا للفوز بإحدى قصائده لنشرها في دورياتهم . ومع أنه لم ينقطع عن نظم الشعر فإن ديوانه الثاني (أغان) لم يظهر حتى عام ١٩٢٧ . غير أنه استطاع لما له من قوة الشخصية أن يؤثر على الشعراء الآخرين من قبل أن تظهر أعماله الهامة . كان يفضل أن ينشد أشعاره ، لأنه يعتقد ، ويذكر ذلك في مقالته عن الروح المبدع : « إن الشعر بحاجة إلى ناقل . إلى كائن حي » وفي تلاواته لهذه الأشعار امتحن قدرة شعره على التأثير أكثر من مطبوعاته . ولقد وضع ذلك روي كيمبل وهو يقارنه بديبلان توماس الذي كان مغرمًا أيضاً بأقصى معنى تقدمه الكلمة من خلال جرسها . ولعل ذلك التشابه بينهما ناتج عن أنهما مولودان في بلدين ذوي تراث موسيقي وصوتي شامع بين الناس .

وكما نفهم روح شخصيته المبدع وسحرها يحسن أن نذكر بعض مآقاه معاصروه . كتب الشاعر رفائيل البرتي : « كان لوركا يتدفق بشحنة من الرقة الكهربائية ، والفتنة ويلف مستمعيه بجواخذاً من السحر فيأمرهم ، حين يتحدث ، أو ينشد الشعر ، أو يرتجل مشهداً مسرحياً ، أو يغني أو يعزف على البيانو ؛ فحيثما حل لوركا وجد بيانو ... » . وحتى الشاعر بدور ساليناس ، الذي يسبقه بسبع سنين ، يقول فيه : « لقد كان العيد والبهجة ؛ يشع علينا وليس لنا إلا أن نتبعه . » ويعود بعض

الفضل في هذه الشخصية البهيجة الآسرة إلى ميوله التمثيلية التي كانت تبعد خواطره السوداء . يروي صديقه الحميم الشاعر فيثني الكسندر كيف رآه : « في أعماق الليل يتطلع فجأة من شرفات غامضة حين بدا القمر بدرا في وجهه ، لقد أحسست أن يديه تتكئان على الريح غير أن قدميه غارقتان في الزمن ، في القرون ، في أعماق جذور التربة الإسبانية . » إن ذلك الإزدواج في شخصيته يعكس شخصية إسبانيا نفسها .. بهجة وحزن أسود في آن واحد .

في عام ١٩٢٠ عرض فصل من مسرحية مبكرة له (رقية الفراشة المشؤومة) في مدريد . وأما أولى مغامراته المسرحية الناجحة فكانت المسرحية النثرية التاريخية (ماريانا بينيدا) التي قدمت في مدريد عام ١٩٢٧ ومن الطريف أن نلاحظ كيف كان تطوره ككاتب مسرحي يرقى متوازيا مع تطوره كشاعر .

ولعله كان يوافق ت.س. اليوت حين يقول : « إن المسرح هو البيئة المثلى للشعر وأقوم الوسائل ذات النفع الاجتماعي . » فقد كان لوركا ذا وجدان اجتماعي يؤمن أن على الشاعر : « في هذا الزمن المسرحي من العالم أن يضحك ويبكي مع الناس . »

وشهد العام التالي ظهور أكثر دواوين لوركا شعبية (حكايات غجرية) الذي لاقى نجاحاً مباشراً في إسبانيا وفي جميع البلاد الناطقة بالإسبانية . يتضمن الديوان حكايات شعرية يدور معظمها حول موضوع العجر كتبت على طريقة الحكايا الشعرية التقليدية بقافية لكل بيتين ، وهي ذات بساطة تنم عن مهارة الشاعر الفنية ، ونجد فيها مجمل المزايا التي يتجلى بها

شعره : الشعور الحاد والحسية ، اللذان يؤلفان كامل الميثولوجيا
العجبرية . ثم ذلك الإدراك للموت ، والاستعارات الرائعة غير السطحية .
وكما في جميع شعر لوركا لانعدام وجود سابقين له في كثير من شعره ،
ففي الأبيات الأولى من (حكاية الساري في النوم) أكثر من مذكر
بقصيدة (خوان رامون خيمينيث) ومطلعها : « الصبيسة خضراء ،
عينها خضراوان ، شعرها أخضر .. » ولكن التشابه لا يعدو ذلك ،
مثلا كانت أغنية البغال نقطة البدء في قصيدة الزوجة الحائنة . بل يمكن
أن يكون السبق أوضح عند غونغورا في قصيدته (أصوات خضراء)
مثلا أو في الأغاني الشعبية . ولكن ذلك كله لا يؤكده غير حقيقة واحدة
هي أن لوركا كان مغموسا بالتراث الإسباني ، التراث الذي ينتهي في
رأيه عند خوان رامون خيمينيث .

يصل لوركا في الحكايا العجبرية إلى اتحاد تام بين الشعبية والفنية ،
بين التقليدي والعصري ، ولعل في هذا يكمن التقبل العالمي للكثير من
شعره . فليس عند لوركا من فاصل بين الحداثة والتراث بل إن التراث
إنما يواصل الحياة بالجدة التي تدنيه من الشعر .

لم يكن يكتب ؛ كغالبية شعراء عصره ، للخاصة بل كان يقول :
« أريد للصورة التي استمدتها من شخصياتي أن تفهمها تلك الشخصيات
نفسها . » فقد فطر على الرغبة في أن يفهمه كل إنسان ، ويحبه كل
إنسان من خلال شعره ؛ وهذا ما حققه بلا ريب . فحتى الذين ليس
لهم ميول أدبية يفهمونه ، وإن لم يفهموا تمام الفهم فهم على الأقل يحسون
ما يقوله الشاعر . يقف عند هذه النقطة ارتوريو باريا في كتابه (لوركا :

الشاعر والشعب) ويعرض شواهد على استجابات عمال بسطاء وفهم يسمعون شعر لوركا . إن شعره يستدعي بوقع ألفاظه الحسية انطباعات بصرية ، وهذا ما وهب الحكايا العجبرية وقهرها العاطفي المسرحي . إذ نحس احساساً قوياً بتصادم العواطف الاساسية المنسوجة في القصة ، بالحب وبالأسى وبالموت الموضوع الذي تدور حوله غالبية القصائد العجبرية ، وأشد عناصر الديوان سيطرة على العقل . يقول لوركا : « إن الروح المبدع لا يتجلى إن لم يتوقع الموت ... » واسبانيا المسيرة بالروح المبدع لا بد : « .. أمة موت .. أمة مفتوحة الموت ... إن رجلاً ميتاً في اسبانيا هو أكثر حياة في موته منه في أي مكان آخر ... اسبانيا بلد أهم مافيه ما يبلغ أعنف صورة للموت ... » وتلك حقيقة اساسية مستمرة منذ أقدم الأغاني الاسبانية . وأروع قصائد لوركا ، كما سنرى ، أوحى بها موت صديقه مصارع الثيران إغناثيو سانشيث ميخياس .

وقد يبدو من المحير أن الشعبية التي نالها لوركا من حكاياه العجبرية قد ثقلت على كاهله . فهو يرغب عن الألقاب ويكره أن يدعى شاعر العجبر ، وقد قال : « ليس العجبر إلا موضوعاً . ويمكنني بالمهارة نفسها أن أكون شاعر إبر الخياطة أو الشلالات المولدة للكهرباء . » ثم أمضى فترة حزن عميق . وحين كتب لأحد أصدقائه : « . أكتب الآن شعراً يستدعي تفتح الشرايين ، شعراً متحرراً عن الواقع . » أصبح الطريق مفتوحاً أمام (شاعر في نيويورك) .

لم يتردد حين سنجحت له فرصة الارتحال إلى الولايات المتحدة ، وصل

إلى نيويورك في صيف عام ١٩٢٩ وبوساطة أصدقاء دار الطلبة قبل
في جامعة كولومبيا والتحق بدورة لتعليم الأجانب اللغة الانكليزية .
ثم انسحب منها بعد اسبوع شاعراً أنه غير قادر على تعلم اللغة . وأقام
في جامعة كولومبيا حتى ربيع العام التالي ، وقام برحلات قصيرة إلى
أرياف فيرمونت .

وأخذ بكتابة القصائد التي جمعت بعد ذلك تحت اسم (شاعر في
نيويورك) وطبعت عام ١٩٤٠ . لم يكن يتخيل ما سيراه من أوهام
في أمريكا :

جئت لأرى الدم الكدر
الدم الذي يحمل الآلات إلى الشلالات
وأرواحنا إلى لسان أفعى

وكانت نيويورك في نظره مدينة فن معماري زائد عن حاجة
الإنسان ، مدينة الايقاع الصاخب ، والهندسة ، والهلع ، وأثار ذلك
العالم الغريب عن أندلسه المغمورة بضوء الشمس صراعا في عالمه الشعري ،
وليس من يتوقع أن ينطق لوركا الآن بالصوت الذي غنى به (اغان)
أو حكى فيه (الحكايا النعيرية) . لا بد له من أسلوب جديد يعبر فيه
عن مشاعره المعقدة ووجد في الصور السيريالية الصيغة التي تلائم حالته
الراهنه . وقد سبق له أن قام ببعض التجارب في هذا المضمار قبل أن
يفادر مدريد مثل (قصيدة إلى سانتسيو ساكرامنتودي التار) و
(قصيدة إلى سالفادور دالي) وبعض القطع النثرية ذات الطابع السيريالي
محصلة ارتباطه الوثيق بدالي والفنانين السيراليين الاسبان ، كما كانت

له قبل (شاعر في نيويورك) رسومه التجريدية ودفاعه الشعبي عن أعمال خوان
ميرو ودالي، وقسطه الأوفى في البيان السيريالي المقترح. تلك التجارب
السابقة لا شك ينساها أولئك الذين ينظرون إلى هذا الديوان على أنه
نسيج وحده لا يمثل أعمال لوركا. وهذا قد يفسر لماذا كان (شاعر في
نيويورك) أقل أشعاره وضوحاً وخاصة في البلاد الناطقة بالاسبانية.
والحق أن أكثر خصائص لوركا الأساسية موجودة هنا ولكن في
في سياق التطورات السيرالية، وفي مسرحية الزنوج والبيض أسرى
عالم الآلة التي استبدل بها مسرحية النجر. وما أصدق مشاعره مع
مع الزنوج وأحرها :

لا هلع يساوي حموك المضطهدين

وارتعاش دمك عند ظلمة الكسوف ،

وعنفك العقيقي الأصم الأبعدكم في العتمة

وإذا كان (شاعر في نيويورك) عملاً سيراليا فتلك سيرالية
خاضعة لأسلوبه الخاص. ففي شعره توتر لا يوجد في أعمال السيراليين
الآخرين، وولوع شديد بالحقيقة المجسمة وبالصور الخيالية التي تنبعث
منها. وكما كان يستخدم أساليب التراث الاسباني لأغراضه فهو الآن
يستخدم السيرالية التي يشير في بعض القصائد إلى تشابهه مع وولت
ويتان الذي قرأه مترجماً أثناء إقامته في نيويورك، وقد رأى ذلك
بوضوح كونراد إيكن حين كتب : « لقد النهم لوركا جميع خصائص
السيراليين وخضب خديه بها، مثل ساحر ثم نفخها قصائد من فمه -
لكن هذا ما يفعله بكل شيء يفعم به. » إذن على الرغم من تفرده

(شاعر في نيويورك) الظاهري فإنه يسير في الجدول الرئيسي
لأعمال أوركا ، وهو ديوان ذو قيمة شاعرية ومسرحية معقدة وشديدة
الواقعية .

شعر في ربيع عام ١٩٣٠ بحاجة إلى مناظر أبهج وحين تلقى
دعوة ليعاشر في هافانا قبلها بسرور ومضى نحو « تلك
الجزيرة ذات الشمس المحرقة » وأقام في كوبا نحو
شهرين سعيداً يجو الجزيرة اللاتيني واكتشف في ايقاع الأغاني الكوبية
ذلك التراث الاسباني الذي يعرفه حق المعرفة . ولعل هذا ما غير
مزاجه وعاد به إلى منبع إلهامه الاصيل ، إلى جذوراً أكثر رسوخاً بالأندلس
واسبانيا والدين ، التي تشكل في مجموعها أسس عمله . وكانت المحاضرتان
الرئيسيتان اللتان ألقاهما في كوبا إحداها عن أغاني الأطفال والآخرى
عن (الدوينده) الروح ، لا الروح الشعبي كما تدل الترجمة الحرفية
لهذه الكلمة بل الروح المبدع الحي الذي يعرفه كل فنان أندلسي .

وعند عودته إلى اسبانيا أقام فترة في بيت أبيه الريفي قرب غرناطة
لتبدأ أكثر فترات حياته خصباً . فقبل نهاية عام ١٩٣٠ قدمت في
مدريد مسرحيته الشعرية (زوجة الاسكافي المدهشة) التي بدأها في
نيويورك . ثم أخذت قصائده في نيويورك تظهر في الدوريات المختلفة
وخاصة في مجلة الغرب التي كال يديرها اورتيجا وغاسيت . وفي السنة
التالية نشر ديوانه الجديد (قصيدة الاغنية العميقة) ذلك الديوان
السابق لديوان (اغان) والذي استلمه لوركا من الأيام التي نظم فيها
مع دي فالامهرجان الكانتي خوندو (الاغنية العميقة) . ويمكن أن

يكون مقال له لوركا عن ذلك المهرجان وصفاً لهذا الديوان : « في كشفنا عن أغنيتنا النليدة إنما نحاول أن نكشف روح الأنداس » وهنا يستخدم الشاعر عناصر الفن الشعبي التي نخل منها عن غير وعي في مستهل حياته مضيئاً إليها ما استمدته بوعيه من بحوثه في الشعر الشعبي . كانت شديد الإيمان بقيمة مشاعر الريف المجهول الذي : « يلخص بثلاثة أبيات أو أربعة ما في أسمى اللحظات الشعورية في حياة الإنسان من تعقيد نادر . بعض المزدوجات تبلغ فيها العاطفة الغنائية درجة لا يبلغها إلا القلة النادرة من الشعراء .

السياج يحجب القمر .

حبيبي مات .

في هذين البيتين الشائعين أكثر مما في مسرحيات ماترلنك من أسرار ، امرار بسيطة صافية نقية

مع قيام الجمهورية وجد الفرصة سانحة لتقديم المسرح إلى الشعب فعرض على الحكومة مشروعاً لمسرح جوال يقوم فيه بالتمثيل طلاب من الجامعة . وقد تحقق هذا المشروع في الصعوبة (لا باراك) التي ارتحلت على طريقة الممثلين الجوالين إلى أقصى القرى الاسبانية تعرض مسرحيات للوبي دي فيغا وكالدرون وغيرهما من الكلاسيكيين الاسبان ترافقها غالباً موسيقى من إعداد الشاعر الذي كان مديراً عاماً ومخرجاً . كان هؤلاء النظارة الفلاحون البسطاء يشاهدون مسرحية لأول مرة فأصغوا لها بوقار وتقدير وكان لهذه الاستجابة البسيطة أن زودت لوركا بخبرة نفسية يستفيد منها في مسرحياته التي سيكتبها .

قدمت أول مأسية الشعرية (عرس الدم) في مدريد عام ١٩٣٣
ولاقت نجاحاً سريعاً فحمل تلك المسرحية إلى بوينس ايرس فنال النجاح
نفسه . وأقام هناك حتى الربيع التالي يساعد في إعداد المسرحية ويلقي بعض
المحاضرات ويقدم مسرحية ناجحة للوبي دي فيغا .

وعند عودته إلى اسبانيا كانت (يرما) مأساته الثانية تقدم على
مسرح مدريد عام ١٩٣٤ وهي كسالتها مسرحية عن حياة الريف
الاندلسي وتتناول العقم موضوعاً لها . ثم أتم الثلاثية بـ (بيت بوناردا
ألبا) التي نشرت وعرضت بعد وفاته وهي مسرحية واقعية غنية كتب
معظمها ثراً ، فيها خمس بنات يعشقن رجلاً واحداً وتضطهدهن أم ظالمة .
إن مسرحيات لوركا تنبع من النبع الذي نهل منه شعره وقد
وقف عليها جزءاً كبيراً من حياته . لقد آمن أن المسرح هو الشعروقد
جعل إنسانياً . وكان شعوره بحاجة إلى الصلات الانسانية سبباً في
تعلقه الشديد بالمسرح الذي زوده بدوره بالوسائل التي يعبر فيها عن
نفسه بشكل مسرحي فطر عليه شعره . ولكن المأساة لم تظل الآخذ
الوحيد بلب اهتمامه فقد أخذ يكتب مسرحية روما نسية ذات نهاية
موضوعة في القرن التاسع عشر ، عن الحياة البورجوازية في غرناطة
وهي (العانس دونا روزيتا أو لغة الزهور) قدمت في برشلونه عام
١٩٣٥ وهي مسرحية « سخرية حلوة » كما وصفها . وكان إلى جانب
ذلك مسرحيات أخرى مثل (بعد مغني خمس سنوات) التي طبعت
بعد وفاته وهي تكاد تكون ملهاة سير يالية .

خلال هذه السنين الخصبه لم يهجر كتابة الشعر الخالص ، وبينما كان

يفقد (ديوان التماريت) فجوع بمصرغ صديقه الحميم مصارع الثيران إغناثيو
مانشيث ميخياس فكتب دون توقف تقريباً مرثيته الرائعة في أربع
حركات وهي إحدى روائع الشعر الاسباني المعاصر . وقد استخدم
لكل فقرة أو حركة منها وزناً خاصاً لتقوية الاثر المسرحي للعمل بمجموعة :
الموت منتصر في النهاية .

والثور وحده جذلان القلب

هذه المرثية التي هي أكثر قصائده نضوجاً وحدة يتبلور كل ما في
ذهنه الشعري من خصب وإن ما قاله لوركا في صديقه ليصدق فيه نفسه :
سيمر زمن طويل ليولد ، إن ولد ،

أندلسي بهذا الصفاء ، وهذا الغنى في المغامرة .

وبينا كان ينهي الجزء الثالث من ثلاثيته (بيت برناردا البا) كان
يعمل في ديوان غزل (نجوى الحب المحزون) وضاعت مخطوطة هذا
الديوان ، الوحيدة كما يبدو ، في غمرة الحرب الأهلية . ويتجلى عظم
الحسارة فيما قاله صديقه الشاعر فيثنه الكسندر : « كان ينشدني أشعار
الحب المحزون ، أعجوبة العاطفة والحمية والسعادة والعذاب ، نصب
الحب الذي جبل الشاعر مادته الأولى من كيانه وقلبه وروحه المتفتحة
على دماره . فحدقت فيه مأخوذاً وقلت : فيديريكو ! أي قلب لك !
ما أكثر ما أحبت وما أعظم ما قاسيت ! » .

ثم بترت تلك الجريمة الدنيئة حياة الشاعر وهو في أوج نموه الفني .
كانت شخصيته وشعره كلا لا يتجزأ وما أوجبته للشاعر غوثغورا يمكن
أن يكون له : « غوثغورا ! ليس المهم أن يقرأ بل أن يحب » .

کتاب الفهار

۱۹۴۱

أنفحة الساعة الصغيرة

يعني الأطفال

في الليل الهادي :
أيها الجدول الرقراق ،
أيها النبع الصافي !
الأطفال :

ماذا يملأ قلبك الإلهي
الفرح ؟
أنا :

رنين اجراس
ضائعة في الضباب .
الأطفال :

ترحل عنا شادياً
في الساحة الصغيرة

أيها الجدول الرقراق ،
أيها النبع الصافي !

ما تحمل بيديك
الربيعيين ؟

أنا :

وردة من دم
وزنبقة

الاطفال :

بلاها بما

الأغنية التليدة .

أيها الجدول الرقراق ،
أيها النبع الصافي ؟
ماذا تحس بفمك
الوردي الظمى

أنا:

طعم عظام
جمجمتي الضخمة

الاطفال:

أشرب من هادي، مياه
الأغنية التليدة .
أيها الجدول الرقراق ،
أيها النبع الصافي ا
فيم ترحل نائيا
عن الساحة الصغيرة ؟

أنا :

لأبحث عن سحرة
وأميرات ا
الاطفال :

من ذلك علي درب
الشعراء ؟

أنا :

نبع الأغنية التليدة
وجدولها .

الاطفال :

أترحل بعيداً ، بعيداً جداً
عن البحر والأرض ؟

أنا :

قلبي الحريري
تغمره الأضواء ،
والأجراس الضائعة ،
والزنايق والنحل ،
وسأرحل بعيداً جداً
أبعد من هذه التلال
أبعد من هذه البحار
وأدنو من النجوم ،
لأسأل المولي يسوع

أن يعيد لي

روح طفولتي الغابرة ،

نشوى بالأساطير ،

والقبعة ذات الريش

والسيف الخشبي .

الأطفال:

ترحل عنا شاديا

في الساحة الصغيرة .

أيها الجدول الرقراق ،

أيها النبع الصافي

الأغصان الذابلة ،

بأحداقها الواسعة ،

وقد جرحتها الريح ،

تبكي الأوراق الميتة .

تتقلد الشيران

جلاجل ضخمة من الفضة

— أين ترحلين : يا صغيرتي

يا بنت الشمس والثلج ؟

— إلى الأماحي

في المروج الأخضر .

— المروج ناء بعيد

ومليء بالرهبة .

— حي لا يفزع من

مالك الحزين ولا الظلال .

— ارهبي الشمس يا حلوتي ؛

يا بنت الشمس والثلج !

— غابت عن جدائي
إلى الأبد

— من أنت، أيتها الصبية البيضاء ؟
من أين جئت ؟

— جئت من الحب
ومن الينابيع .

الشران تتقلد
جلال ضخمة من الفضة .

— ماذا تحملين في ثغرك
ناشراً عليك الضياء ؟

— نجم حبيبي
الذي يحيا ويموت

— ماذا تحملين في صدرك
رهيفا حادا ؟

— سيف حبيبي

الذي يحيا ويموت

— ما هذا السواد والكآبة

في عينيك ؟

— ذكراي الحزينة

المنمضة إلى الأبد .

— لم تترقدين معطف

الموت الأسود ؟

— أواه ! أنا الأرملة الفقيرة ،

في العوز والبؤس ،

أرملة سيد مجد

الامجاد !

— عمن هنا تبحين

ما دمت لا تحبين أحداً ؟

— أبحث عن جسد سيد

الأمجاد .

— أتبحثن عن الحب ،

أيتها الأرملة الزائفة
تبحثن عن حب
آمل أن تلقيه .

— صفار نجوم السماء .

مرادي
أين القى حبيبي
الذي يحيا ويموت ؟
— أنه مسجى في الماء .
يا صبية الثلج
مغطى بالحنين
والقرنفل .

— أواه : يا فارس
السرو الجوال
ليلة قراء
تهديك روعي .

— يا ايزيس الحاملة !

صبية بلا حلاوة ،

على شفاء الأطفال

تردد حكايتها

أهديك قلبي .

قلباً حنوناً ،

جرحته عيون

النساء .

— أيها الفارس الشهم

كان الله معك

سأرحل لأبحث عن سيد

الامجاد .

— وداعاً ، يا صبيتي الحلوة ؛

يا وردة نائمة ،

أنت إلى الحب ترحلين

وأنا إلى الموت .

الثيران تتقاد

جلال ضخمة من الفضة .

قلبي ينزف

مثل نبع .

اغشية ماء البحر

البحر
يبتسم على المدى
أسنان الزبد ،
شفاه السماء .

— ماذا تبعين أيتها الشابة المهمومة
بنهديك العاريين ؟

— ابيع ، ياسيدي ، ماء البحار .

— ماذا تحملين ؛ أيتها الشابة السمراء
مشوبا بدمك ؟

— أحمل ياسيدي ماء البحار .

— هذه الدموع المالحة
من أين تجيء ، يا أماء ؟

— أبكي؟ يا سيدي ، ماء البحار .

— وهذه المرارة الكثيفة يا قلب ،

من أين تنبع ؟

— ما أشد مرارة ماء البحار .

البحر

يبتسم على المدى

أسنان الزبد ؛

شفاه السماء .

قاي يرقد عند العين الباردة .
(أفعمه بنحوظك)

يا عنكبوت السلوان
غناه ماء العين أغنيته
(أفعمه بنحوظك)

يا عنكبوت السلوان
قلبي اليقظان غني حبه
(يا عنكبوت الصمت
انسج غموضك)
ماء العين أصغى حزيناً
(يا عنكبوت الصمت
لانسج غموضك)

قلبي يهون في العين الباردة

رَأَيْتَهَا الْإَيْدِي الْبَيْضَاءَ فِي الْبَعِيدِ
أَوْ قَفِي الْمِيَاهِ

وَيُحْرِفُهُ الْمَاءُ مَغْنِيًا بِفَرْحٍ
(أَيْتَهَا الْإَيْدِي الْبَيْضَاءُ النَّائِيَةُ
لَا شَيْءَ يَبْقَى فِي الْمِيَاهِ .)

أنا ظمان جديدة

يقول الاصيل : «أنا ظمان إلى ظل ا»
يقول القمر : « أنا ظمان إلى
كواكب »

النبع البلوري يلتبس الشفاه
والرياح تطلب التنهدات •
أنا ظمان إلى العبير والضحك ،
ظمان إلى أغان جديدة
ليس فيها أقمار ولا زنابق
ولا حب ميت •

أغنية الغد التي ستشير
مياه المستقبل الراكدة
وتملأ موجهها ووحلها
بالأمل •

أغنية ناعمة متألفة

غنية بالفكر ؛

نقية من النهم والندم

ونقية من الأوهام .

أغنية بلا جسد غنائي تملأ

السكون بالضحكات

(سرب حمام عمياء .

مرمية إلى المجهول) .

أغنية تبلغ روح الأشياء .

وروح الرياح

وتستقر في النهاية في فرحة

القلب الخالد .

قلبك الدافئ، وحده،

لاغير .

فردوسي : حقل بلا عندليب

ولا قيثارات،

ذو نهر وديع

ونبع صغير .

بلا مهباز ريح

فوق الاوراق

ولا نجم يرغب في أن

يكون ورقة شجر

ضوء غامر

ذاك الذي يكون يراعة

لضوء آخر ،
في حقل من النظرات الكسيرة .
أمن صاف
حيث قبلاتنا ،
ترجعات الصدى
الرنانة
تتفتح في المدى
وقلبك الدافئ
لا غير .

قصيدة الأغنية العميقة

١٩٤١

أَفْهَمُ النَّهْرِ وَالْأَنْهَارِ

نهر الوادي الكبير
ينساب بين أشجار البرتقال والليمون
نهرًا غرناطة

ينحدران من الثلج إلى القمح .

أيها الحب

الذي رحل ولم يعد

لنهر الوادي الكبير

لحبة بلون العقيق .

نهرًا غرناطة .

أحدهما نجيب والآخر دم .

أيها الحب

الذي رحل مع الريح

للسفن ذات الشراع
طريق اشبيلية .
وفي مياه غرناطة
لا تجذف غير الآهات .
أيها الحب
الذي رحل ولم يعد .
الوادي الكبير ، و برج سامق ،
وريح في بيارات البرتقال .
(دَوْرُو) و شَنْبَل (برجان
ماتافوق الغدران .

أيها الحب
الذي رحل مع الريح .
من يقول أن الماء يحمل
برق الصيحات الختلب ا
أيها الحب

الذي رحل ولم يعد .
خذي أزهار الليمون ، خذي الزيتون ،
يا أنفاس إلى بحارك
أيها الحب ،
الذي رحل مع الريح

حقل
الزيتون
يضيق ويتسع
مثل مروحة .
فوق كرم الزيتون
سما عميقة
ومطر داكن
من نجوم باردة .
القصب يرتعش مع الظلمة
على شاطئ النهر .
الهواء الرمادي يموج
أشجار الزيتون
تعج

بالصرخات .

سرب

عصافير أسيرة ،

تحرك أذيالها المديدة

في الظل .

الغيتار

يبدأ نحيب

الغيتار

تتكسر أقداح

الفجر

يبدأ نحيب

الغيتار

لا جدوى من إسكاته •

مستحيل

إسكاته •

يبي برتابة

كما يبي الماء

كما تبكي الريح

فوق الثلج

مستحيل

إسكاته .
يبكي أشياء نائية .
رمال الجنوب الجار
التي تسأل عن الزنابق البيض
يبكي سهماً بلا هدف ،
إمساء بلا أصباح ،
وأول عصفور مات
على غصن
أيها الغيتار
القلب جرحته
سيوف خمسة .

قرية

على الجبل الأجرد
طريق الجلجلة
ماء صاف
وزيتونات عمرت القرون .
في الأزقة
رجال ذوو معاطف
وعلى الأبراج
تدور الطواحين ؛
تدور
إلى الأبد
أيتها القرية الضائعة
في أندلس النحيب !

خطوة

عذراء يا ذات التنورة

يا عذراء وحدتي

المتفتحة كزهرة

خزامى كبيرة •

في زورق أنوارك

تمضين

عبر مد المدينة

بين ترانيم راعشة

ونجوم من بلور

عذراء يا ذات التنورة

أنت تمضين

عبر نهر الدرب

حتى البحر •

رحلة

مئة فارس في ثياب الحداد ،

أين هم راحلون

تحت واطي ، سماء

بيارة البرتقال ؟

لن يصلوا

لا إلى قرطبة ولا إلى اشبيلية

ولا إلى غرناطة المتنهدة

على البحر .

هذه الجياد الغافية

تمضي بهم

إلى متاهة المصلبات

حيث ترتجف الأغنية .

بأحزانهم المسمرة السبعة .

أين يرحل

الأندلسيون المئة ،

فوارس البيارة ؟

لولا

تحت شجرة البرتقال تغسل
أقمطتها القطنية .

عينها خضراوان .
وصوتها بنفسجي .

أيتها الحبيبة !
تحت شجرة البرتقال المزهرة !

ماء الساقية
فاض بالشمس ،

وعلى الزيتون الصغيرة
زقزق الدوري .

أيتها الحبيبة !
تحت شجرة البرتقال المزهرة !

وبعد ، حين تذيب
لولا كل الصابون ،

يأتي مصارعو الشيران .

أيتها الحبيبة ا

تحت شجرة البرتقال المزهرة ا

هنا لا غنى

الموت

يغدو ويروح

من الحانة.

خيول سوداء

وناس أشرار

يذرعون عميق دروب

الغيتار.

وهناك رائحة ملح

ودم امرأة

في محوم ناردن

شاطئ البحر.

الموت

يغدو ويروح

ويروح وينغدو

موت

الحانة .

اُغسان

۱۹۶۱ - ۱۹۶۴

أغنية الفارس

١٨٦٠

تحت قمر قطاع الطرق

الأسود .

يعني المهازان ...

أيها المهر الأسود

أين تمضي بفارسك القتل ؟

... المهازان القاسيان

لذلك اللص الهامد

الذي أضاع أعنته .

أيها المهر البارد

يا لعبير زهرة السكين ا

تحت القمر الأسود

نزفت سفوح

سيرامورينا .

أيها المهر الأسود
أين تمضي بفارسك القتل ؟

الليل يهمز
خاصرتيه السوداء
المثقتين بالنجوم .

أيها المهر البارد
يا لعبير زهرة السكين !
تحت القمر الأسود
صرخة ! وقرن
نار طويل .

أيها المهر الأسود
أين تمضي بفارسك القتل ؟

أغنية الفارس

قرطبة

نائية ووحيدة

مهرة سوداء ، وقمر بذر ،

وزيتونات في جيوب سرجي .

رغم أنني أعرف الدروب

فلن أصل إلي قرطبة .

عبر السهول ، عبر الريح

مهرة سوداء ، وبدر أحمر

الموت يترصدني

على أبراج قرطبة

أواه ! ما أطول الطريق !

أواه ! يا مهرتي الشجاعة !

أواه ! الموت يترصدني

قبل أن أبلغ قرطبة !

قرطبة .
نائية ووحيدة .

حمتاً !

أواه ! ما أقسى أن

أحبك هذا الحب !

في حبك يؤلمني الهواء ،

وقلبي ،

وقبعتي .

من يشتري

حزامي

وحزن هذا الخيط الأبيض

لينسج منه المناديل ؟

أواه ! ما أقسى أن

أحبك هذا الحب !

الغدير

الصبية ذات الوجه الجميل
تجني الزيتون،
والرياح ، عاشق الأبراج ،
يلف خصرها .

مر أربعة فرسان
على أفراس أندلسية
في ثياب خضراء وزرقاء
ومعاطف سوداء طويلة .
- تعالي إلى قرطبة يا جميلة
الصبية لا تكترث .
مر ثلاثة مصارعى ثيران
ذوي خصور نحيلة

في ثياب برتقالية ،
خاملين سيوفاً من فضة عتيقة .
- تعالي إلى اشبيلية ، يا جميلة .
الصبية لا تكترث .

حين صار المساء بلون الأرجوان
بنوره الألاء ،
مر شاب يحمل
الورود وريحان القمر .

- تعالي إلى غرناطة يا جميلة
والصبية لا تكترث .

الصبية ذات الوجه الجميل
تظل تجني الزيتون
وذراع الريح الرمادية
تلف خصرها .

الفتىرييل

حينما يطلع القمر .
تغيب النواقيس
وتظهر الدروب
اللاحبة .

حينما يطلع القمر .
يغطي البحر الارض
ويجس القلب نفسه
جزيرة في الأبد .
لا أحد يأكل البرتقال
في ضوء البدر .
انما تؤكل
الفواكه خضراء ومثلجة .
حينما يطلع القمر

ذو الوجوة المتأثلة المئه ،
فإن النقود الفضية
تتحب في الجيب .

سيرينات

(ولا، للوبي دي فيغا)

على ضفاف النهر
الليلة تستحم
وفي نهود لوليتا
تموت الغصون حباً
تموت الغصون حباً.

الليلة تغني عارية
على جسور آذار .
لوليتا تستحم
بالماء المالح والمسك .
تموت الغصون حباً

ليلة العرق^١ والفضة

تتألق على الأسطحة .
فضة الجداول والمرايا .
عرق فخذيك الأبيضين .

تموت النصوص حبا

الطفل الأنكف

الطفل يبحث عن صوته .

(حمله ملك الجنادب)

في قطرة ماء

كان الطفل يبحث عن صوته

لا أريده لأنطق به

فأصنع منه خاتماً

يضعه صمّي

في اصبعه الصغير

في قطرة ماء

كان الطفل يبحث عن صوته

وكان الصوت الأسير ، في المدى

على ظهر جنّادب

انتحار

(لعل ذلك حدث لأنك تجهل الهندسة)
كان الفتى ينسى نفسه ()
كانت العاشرة صباحاً

كان قلبه يفهم
بأجنحة كسيرة وأزهار من قماش

أحس أنه لم يعد
في فمه غير كلمة واحدة

و حين انتزع قفازيه
سقط من كفيه رماد ناعم

كان يُرى من الشرفة برج
فيظن نفسه شرفة وبرجا

رأى ، لا شك ، كيف كانت ترقبه
الساعة المتوقفة في صندوقها

رأى ظله الهادى ، المتمدد
على المقعد الحريري الأبيض

حطم الفتى القاسي الهندسي
المرآة بالبلطة .

ولدى تحطيمها غمر سيل ظلال
المخدع الوهمي .

وداعاً

إذا مت

فدعوا الشرفة مفتوحة

الطفل يأكل البرتقال .

(من شرفتي أراه .)

الفلاح يحصد القمح .

(من شرفتي أسمع .)

إذا مت

فدعوا الشرفة مفتوحة .

غُرْنَاطَةٌ وَ ١٨٥٠

من عُرفتي
أُسمع النبع .!

عريشة الكرمة
وضوء الشمس
يومئذ إلى حيث
قلبي .

مع رياح آب
تنساق الغيوم
وحملت أني لا أحلم
في قلب النبع ،

أَغْنِيَةُ الْبَرِّيَّةِ الْذَابِلَةِ

أَيُّهَا الْخَطَّابُ !
اقطع ظلي .
أنقذني من عذاب
أُتِي بِلا ثَمَر .

لم ولدت عواطة بالمرأيا
يمر النهار علي
ويجا كيني الليل
بكل نجمة من نجومه .

أريد أن أحيامن غير أن أرى نفسي
وسوف أحلم أن النمل
والصقور هي
أوراق وعصافيري .
أَيُّهَا الْخَطَّابُ !

اقطع ظلي .
أنقذني من عذاب ..
أني بلائمر .

حكايا غبرية

١٩٢٤ - ١٩٢٧

حكاية القمر، يا قمر!

القمر يدخل دكان الحداد

بثوبه العنبري .

الصبي ينظر إليه ينظر .

الصبي إليه ينظر ،

في الهواء المثار

يجرك القمر ذراعيه .

ويكشف ، عاهرا وطاهرا .

صدره القصد يري القاسي .

— اهرب يا قمر ، يا قمر ، يا قمر .

فإذا جاء الفجر

صنعوا من قلبك

عقودا وخواتم بيضاء .

— دعني أرقص ايها الطفل ،

و حين يأتي الفجر ،
يجدونك على السندان
مغمضا عينيك الصغيرتين
— اهرب يا قمر ، يا قمر •
إني أسمع وقع خيولهم •
— أيها الطفل ، دعني ، لا تدس
على بياضي المنشئ •

أخذ الفارس يقترب
ناقرأ على دف السهل •
وفي داخل الدكان كان الصبي
مغمضاً عينيه •

من حقل الزيتون طلع الفجر ؛
كالبرونز والأحلام •
الرؤوس شاحخة
والعيون ناعسة ،
كيف ينشق اليوم

أواه ، كيف ينطق على الشجرة أ

إلى السماء رحل القمر

وبيده طفل .

وفي داخل الدكان يبكي

الفجر ويصرخون .

الهواء يحرس ، يحرس .

الهواء يحرسه .

الصراع

في قلب الوادي
نصال الأمواس المشرعة ،
وهي مزدانة بدم الأعداء ،
تبرق كأنها الأسماك .
ضوء ، ورقة لعب قاسٍ
ينحطط على الخضرة الحادة
خيولا هائجه
وظلالا لفرسان .
وفي قلب زيتونة
تنتحب عجوزان .
ثور الصراع
يتسلق الجدران .
ملائكة سود أتوا

بالمناديل وماء الثلج .
ملائكة بأجنحة كبيرة
من نصال الامواس .
خوان أنتونيو من مونتيللا
يرتمي علي المنحدر صريعاً ،
تحف بجسده الزنابق ،
ورمانة فوق جبينه .
الآن يمتطي صليباً من نار
علي درب الموت .
القاضي ، والحرس الأهلي ،
يطلعون من حقل الزيتون .
الدم المنشال ينوح
بأغنية أفعى خافتة .
أيها السادة جنود الحرس الأهلي
هاهي ذي الحكاية القديمة .
هنا مات أربعة رومان
وخمسة من قرطاجنه .

المساء ؛ هاذيا مع أشجار التين
والتمتمات الحارة ،
يهوي على أفخاذ الفرسان المجرحة
ملائكة سود تحوم
في جو الغروب
ملائكة ذوو جدائل طويلة
وقلوب من الزيت .

هكايه الساري في النوم

خضراء ، أحبك خضراء .
الرياح خضراء ، الفصوص خضراء .
المركب في البحر
والجواد على الجبل .
على شرفتها تحلم
والظل على خصرها ،
جسداً أخضر وشعراً أخضر ،
وعينين من فضة باردة .
خضراء ، أحبك خضراء .
تحت القمر العجري
ترنو إليها الأشياء
وهي لا تراها .

خضراء أحبك خضراء .
نجوم ضخمة من الثلج

تجى ، مع سمكة الظلمة
التي تشق الطريق للفجر .
شجرة التين تمسح هواءها
بمخمل أغصانها
والجبل ، كقط سارق ،
ينفش صباره الفج .
ولكن من القادم ؟ ومن أين ... ؟
على شرفتها تتكى ،
جسداً أخضر ، وشعراً أخضر ،
تحلم بالبحر المر .
— أيها الصديق أود لو تبادلني ،
دارك بخصائي ،
ومرأتك بسرجي ،
وشملتك بسكيني ،
أيها الصديق جئت ودمي ينزف
من دروب كبرا .
— لو أستطيع أيها الشاب

لتمت هذه الصفقة .
غير أنني لم أعد أنا
وداري لم تعد داري .
— أيها الصديق ؛ أريد أن أموت
بكرامة على فراش ،
من فولاذ ، لو يكون ،
عليه شرشف هولندية من كتان .
ألا ترى جرحي الممتد
من الصدر حتى الرقبة ؟

ثلاثئة وردة سمراء
يحملها قميصك الأبيض .
دمك فائح ينضح .
حول زنارك .
غير أنني لم أعد أنا
وداري لم تعد داري .
— دعني أصعد على الأقل
إلى الشرفات العالية ،

دعني أصعد ادعني ؛
إلى الشرفات الخضراء ،
شرفات القمر ،
حيث خرير المياه .
الآن يصعد الصديقان
إلى الشرفات العالية .
مخلفين شريطاً من دم .
مخلفين شريطاً من دموع .
فوانيس صغيرة من قصدير
ارتعشت على الأسقف .
ألف دف من البلور
جرّحوا الفجر .

خضراء أحبك خضراء ،
رياحاً خضراء ، غصوناً خضراء .
صعد الصديقان .

الريح الشائرة أبقت
في الفم طعاماً غريباً

للعفص والنعناع والريحان •

— أيها الصديق أين هي؟ قل لي ،

أين هي فتاتك المحزونة ؟

ما أطول ما أنتظرتك ،

ما أطول ما ستنتظر ،

وجهاً بارداً وشعراً أسود •

على هذه الشرفة الخضراء ،

على وجه ماء الحوض

ترنحت العجربة •

جسداً أخضر وشعراً أخضر ،

وعينين من فضة باردة •

تلوج قرية

طفت بها على الماء

أصبح الليل ودوداً

كساحة صغيرة •

الحرس الأهلي المخمورون

يخبطون الباب .
خضراء، أحبك خضراء .
الرياح خضراء، الغصون خضراء .
المركب في البحر ،
والجواد على الجبل

الراهبة العجيرة

صمت الزيفون والآس .
خيزرة بين العشب الناعم
الراهبة تطرز المنثور
على قماش بلون القش .
وفوق الشمعدان الرمادي
تطير عصافير الموشور السبعة .
الكنيسة تدمدم على الأفق
كذب على ظهره .
ما أجمل تطريزها ! ما أرشقه !
على القماش الأصفر
تهوى أن تطرز
زهرات وهمها .
أي عباد شمس ! . أية منوليا

من الأشرطة والبراق ا
أي زعفران وأية أقمار
على حجاب الهيكل ا
خمس كبادات تعقد
في المطبخ القريب .
جراح المسيح الخمسة^(١)
قطفت في الميريا .
في عيني الراهبة
يعدو قاطعاً طريق
هبة ريح ناعسه قصية
ترفع قميصها ،
و حين ترنو إلى الغيوم والتلال
في الأبعاد الموحشة
يذوب قلبها
السكرى العطر .

(١) اسم شائع لنبات (أبو خنجر) ولعل ذلك لكون زهرته
ذات خمس أوراق .

آه • أي سهل علوي
تعلوه عشرون شمسا
أية أنهار قويمة
يغزلها وهمها !
غير أنها تمضي بزهورها ،
بينما يلعب الضوء المعلق
في الريح ، على أعلى
مربعات الشعرية •

الزوجة الخائنة

ومضيت بها الى النهر
ظاناً أنها عذراء ،
غير أنها كانت ذات زوج .
كان ذاك ليلة سانتياغو
و كانه فرض مختوم .
انطفأت أضواء الشارع
وعلا غناء الصراصير .
عند المنحنى القصي من الشارع
لمست نهديها النائمين
فاشرأبالي فجأة
كأشوالك سنبلة .
لتنورتها المنشاة
حفيف بأذني
كقطعة حرير

تمزقها عشر سكاكين ،
الأشجار ، دونما ضوء فضي على ذراها ،
أخذت في السمو ،
وأفق كلاب
ناجحة بعيداً عن النهر .
خلف العليق ؛
والقصب والزعرور ،
تحت ضفيرة شعرها
حفرت حفرة في الرمل الناعم .
نزعت عقدتي
فخلعت ثوبها
نزعت حزامي ومسدسي
وعرت صدرها .
ليس للعنبر ولا للصدف
بشرة بهذا النقاء ،
وليس للمرايا أمام القمر

ألق بهذا البهاء .
فخذاها انزلقا بين يدي
كسمكة مذعورة ،
شطراً متقدماً بالنار
وشطراً مليئاً بالثلج
عدوت تلك الليلة
على أجمل الدروب
ممتطياً فرساً من المحار
بلا لجام أو ركاب .
لا أريد ، كرجل ، قول
ما قالت له لي .

نور العقل
جعل مني أكثر من رزين .
أخذتها بعيداً عن النهر
ممرغة بالرمل والقبل .
سيوف الزنابق
اقتتلت مع الهواء .

سلكت سلوكي أنا .
سلوك غجري أصيل .
أهديتها حقيبة
كبيرة من قماش بلون القش
ما أردت أن أعشق
لأنها ، رغم أنها ذات زوج ،
قالت : إنها عذراء
وأنا ماض بها الى النهر .

حكاية الأسير الأسود

مناقير الديكة

تنقب باحثه عن الفجر ،

حين تهبط سوليداد مونتويا

من الجبل المظلم .

لجسدها النحاسي الأصفر

رائحة جواد وظل .

نهداها ، السندانان القاتمان

يمولان بأغان دائرة .

— سوليداد ، عمن تسألين

وحيدة وفي هذه الساعة ؟

— أسأل عمن أسأل ،

قل لي ، ما شأنك به ؟

أجى ، لأبحث عما أبحث ،

عن فرحتي وعن نفسي .

— يا سوليداد أساي

الجواد المندفع

يلقى البحر في النهاية

وتبتلعه الأمواج .

— لاتذكركني بالبحر

لأن الأسى الأسود

ينبع في حقول الزيتون

تحت حفيف الأشجار .

— سوليداد ما أشد أساك

ياله من أسى أليم !

أنت تبكين قطرات الليمون

حامضة بالانتظار وبالفهم .

— ما أشد أساي اني أذرع

بيتي كالمجنونة ،

وضفيري تاي على الأرض ،

من المخدع الى المطبخ
يا له من أسي ابلون القار
صار جسدي وثيابي
أواه اياقمصاني الكتانية ا
أواه ايافخذي الأجرين كالخشخاش
— سوليداد ، طهري جسمك
بماء القبرات ،
ودعي قلبك
في سلام ، ياسوليداد موننتويا
عند السفح يعني النهر :
رعشة السماء والأوراق .
من أزهار القرع
يتخذ الضياء الوليد تاجه .
أواه يا أسي العجر ا
أيها الأسي النقي المتفرد أبدا .
يا أسي درب خفي
وصبح بعيد ا

سان غبرييل

« استبيليه »

فتى أهيف جميل ؛
منكبان عريضان ، خصر نحيل ،
بشرة تفاحة ليلية ،
فم حزين وعينان واسعتان ،
أعصاب من فضة نارية ،
يتخطر في الشارع المقفر .
حذاؤه اللامع
يقتحم داليا الهواء
بايقاع ، مزدوج
لنغمات سماوية وجيزة .
لا تجاريه نخلة
على شاطئ البحر ،
ولا امبراطور متوج ،
ولا نجم حائر .

حين يحني رأسه
على صدره الأسمر
يبعث الليل عن السهول
راغباً في الركوع .
الغيتارات تعزف وحدها
لسان غابرييل رأس الملائكة ،
مؤنس الفراشات البيض
و كاره الصفر .
— سان غابرييل : الطفل يبكي
في بطن أمه .
لاتنس أن الغجر
أهدوك الشيا ب .

— ٢ —

أنونشاثيون دي لوس ريس ،
غنية بضوء القمر فقيرة إلى الشيا ب
تفتح الباب للنجم
الهابط الى الشارع .

— ١٠٢ —

سان غابرييل رأس الملائكة

حفيد الخير الدا العظيمة^(١)

بين زنبقة وبسمة

كان قادمًا في زيارة .

في معطفه المطرز

اختبأت صراير راعشة .

أنجم الليل

غدت نواقيس .

— سان غابرييل ها أنذى

بمسامير الفرحة الثلاثة .

بهاؤك ينشر الياسمين

على وجهي الخجول .

— كان الله معك يا انونثيائيون

يابنت المعجزة السمراء

(١) مثنونه الخير الدا العربية في اشيلية

ستحملين طفلاً أجمل

من هبات النسيم •

— آه يا سان غابرييل عيني

يا غابرييلو حياتي •

أني أحلم بك رسي من القرنفل

كي تجلس عليه •

— كان الله معك يا انونشياثيون

يا غنية بضوء القمر وفقيرة إلى الشيا

سيكون لطفلك على صدره

شامة وثلاثة ندوب

— آه سان غابرييل البهي

يا غبرييلو حياتي

في عميق ثديي

الآن يتدفق الحليب الحار •

— كان الله معك يا انونشياثيون

يا أم مئات العوائل
عيناك تضيئان بالجدب ،
آفاق قطاع طرق .

الطفل يغني في رحم
انونشاثيون المذعورة .
ثلاث حبات لوز أخضر
تترنح في صوته الصغير .

الآن سان غابرييل في الفضاء
يصعد على سلم .
أنجم الليل
أصبحت خالدة !

ابن آفانثونير الكامبوريج
على طريق اشبيلية

انتونيو توريس هيريديا ،
ابن آل كامبوريو وحفيدهم ،
بعضا من الصفصاف
يمضي الى اشبيلية ليشهد الثيران
بسمره القمر الأخضر
يمشي هونا ويتخطر .
خصلات شعره الصقيل
تتألق بين عينيه .
في منتصف الطريق ،
جنى حبات الليمون ،
وظل ياتي بها الى الماء
حتى أحاله الى ذهب .
وفي منتصف الطريق
من تحت أغصان دردارة ،

قاده الحرس الأهلـي
مكبلا من مرفقيه •
النهار ينحسر ببطء
والمساء ، معلقاً على كتف^(١)
يخطو خطوة طويلة
فوق البحر والجداول •
كروم الزيتون تترقب
ليلة كابريكورنيو •
هبة نسيم قصيرة فارسة ،
تقفز على التلال الرصاصية •
انتونيو توريس هيريديا ،
ابن آل كامبوريو وحفيدهم ،
يجيء بلاعصا من الصفصاف
بين القبعات الجنس المشائنة الزوايا •

انتونيو امن أنت ؟

(١) صورة من مصارعة الثيران

لو كنت من آل كامبوريو
لتفجرت نبعا
من دم بخمس عيون
لست ابناً لأحد
ولا سليل كامبوريو
لقد مضى أولئك الفجر
الذين يهيمون وحدهم عبر التلال.
تلك السكاكين العتيقة
ترتجف تحت التراب .

في التاسعة مساء
قيد الى السجن .
بينما جنود الحرس الأهلي
يشربون جميعاً عصير الليمون .
وفي التاسعة مساء
أقفلت زنزانته
حين كانت السماء تلمع
ككفل مهر .

مصرع انتوينو الجاسور فيو

أصوات الموت دوت
عند الوادي الكبير ،
الأصوات التليدة الملتفة
حول قرنفة بشرية .
خرق نعالهم
بعضات خنزير بري
وثب في الصراع
بنعومة دلفين .
ضحخ بدم الاعداء
رباطه القرمزي ،
غير أن هناك أربعة خناجر
وعليه أن يستكين .

حين تغرس النجوم
رماحها في المياه الرمادية ،

حين تحلم الثيران الشابة
بفيرونكا أزهار المنشور^(١)
أصوات الموت دوت
عند الوادي الكبير .

— انتوني و توريس هيريديا
يا كامبوريو أصيل ،
يا سمرة القمر الاحضر ،
يا صوت قرنفاة بشرية
من أودي بحياتك
عند الوادي الكبير ؟

— أبناء عمي الهيريديون الاربعة
أبناء بيينا ميخي .
لم يحسدوا الآخرين
ما حسدوني عليه .
خذاء بلون الزبيب

(١) صورة من مصارعة الثيران ، وهي دوران المصارع
حول نفسه ملوحاً بعباءته أمام الثور .

قلائد من العاج
وهذه البشرة المضخمة
بالزيتون والياسمين .

— آه أنتونيو الكامبوريو !
يا جديرا بامبراطورة !
اذكر العذراء

فأنت ماض إلى الموت .

آه افيدريكو غارثيا !
ناد الحرس الأهلي
لقد تهشم خصري الآن
كعود الذرة .

تفجر ثلاث دقائق من دم
ومات على جنبه .

لقد عاش طابعاً فريداً
أبدًا لن يشنى .

ملك مزهواراح

رأسه على وسادة .

الآخرون ، بنجلهم المرهق ،
أشعلوا قنديلا .

و حين وصل أبناء العم الأربعة
إلى بينا ميخي
صمتت أصوات الموت
عند الوادي الكبير .

حكاية المفصوف

وحدتي القلقة ا
عيننا جسمي الصغيرتان
وعينا جوادي الواسعتان،
لا تغمض في الليل ،
حيث يبحر هادئاً
حلم ثلاثة عشر مر كباً .
بدلاً من حرس أمين
صارم يقط
تنظر عيناى الى نجم القطب
ذي المعادن والصخور
حيث جسدي بلا شرايين
يستقرىء أوراق اللعب الجامدة .
ثيران الماء الضخمة^(١)

(١) تعبير اندلسي شعبي عن مجرى الماء البطيء والمهيق القوي

تندفع نحو الفتية
المستحمين في أقمار
قرونها المتهاوجه .
والمطارق تغني
فوق سندات الأرق
أرق الفارس
وأرق الجواد .

في الخامس والعشرين من حزيران
قيل لا مارغو :
« تستطيع ، إن تشأ »
قطف الدفلى من ساحة دارك .
ارسم صليبا على بابك
واكتب تحته اسمك
لأن الشوكران والقريص
سينمو في ربعاك .
وستعض ابراليزفون

نعليك .

يكون ذلك في الليل في الظلمة
على التلال الأخاذة

حيث ثيران الماء

حاملة تشرب الدفقات .

التمس الأضواء والأجراس ،

تعلم تصليب اليدين

واستمتع ببارد رياح

المعادن والصخور .

لأنك بعد شهرين

ملفوف بكفن . »

هز سانتياغو في الهواء

سيفا سديما .

صمت مهيب

فاض من قبة السماء .

في الخامس والعشرين من حزيران

فتح أمارغو عينيه .
وفي الخامس والعشرين من آب
رقد ليطبقها .
هرع الناس الى الشارع
ليروا المغضوب ،
وقد ألصقت وحدته
القريرة على الجدار .
وأضفى الغطاء الناصع
ذو الخيوط الرمانية المتينه
اتزاناً على الموت
بشنيات سطه الحادة .

هكايه الحرس الزهري البستاني

خيولهم سوداء .
حدواتها سوداء .
على معاطفهم تلتصع
بقع الحبر والشمع .
لهم ، ولهذا لا يكون ،
جاجم من رصاص .
بأرواح من جلد ،
يتترقون الدرب .
حذب وإيليون ،
يفرضون أينما اتجهوا
سكة مطاط أسود
ومخاوف رمل نام .
يعبرون ، إن شاءوا العبور ،
ويخفون في رؤوسهم
فلكا غامضاً
لمسدسات خيالية

آه يا مدينة الفجر !
الأعلام على المنعطفات •
القمر ، والقرع
مع الكرز الملب •
آه يا مدينة الفجر !
من رآك ولا يذكرك ؟
يا مدينة الأسي والمسك ،
وأبراج القرقة •

حين خيمت تلك الليلة ،
ليلة الليالي الليلا ،
كان الفجر في أكوادهم
يصوغون شموسا واسهما •
جواد بجرح مميت
طرق كل الأبواب •
ديكة بلورية غنت
لخبرث دي لا فرونتيرا
الريح

أصبحت عارية
في تلك الليلة ؛ الليلة الفضية .
ليلة الليالي الليلا ،

• • •

العذراء ، والقديس يوسف
أضاعا صناعاتهما
وبحشا عن الفجر
لعلهم يجدونها .

العذراء تقبل مرتدية
ثوب زوجة محافظ
من ورق الشوكولاته ،
وقلائد من اللوز .

والقديس يوسف يهز ذراعية
تحت قفطانه الحريري ،
ومن خلفه يسعى بدور دوميك
مع ثلاثة سلاطين من فارس .
كان الهلال يحلم
بذهول لقلق .

أعلام وفوانيس
غزت الأسطحة .
أمام المريا تعول
راقصات بلا أرداف .
ماء وذل ؛ ظل وماء
على خيرث دي لا فرونتيرا .

آه يا مدينة الفجر ا
الأعلام على المنعطفات .
أطفئ أضواءك الخضراء
فالحرس الأهلي قادمون .
آه ا يا مدينة الفجر ا
من رآك ولا يذكرك ؟
دعوها بعيدة عن البحر
بلا مشط تسرح به شعرها .

يتقدمون اثنين اثنين

نحو مدينة الأعياد .
تمتمة الخالدين
تجتاح الجنادات .
يتقدمون اثنين اثنين
زوج ثياب ليلية .
لقد تخيلوا السماء
واجهة لعرض المهاميز .
المدينة وقد تحررت الخوف
عددت أبوابها .
أربعون من الحرس الأهلي
دخلوها لينهبوا .
الساعات توقفت ،
والكونياك في الزجاجات
تنكر كتشرين الثاني
كيلا يثير الشبهة .
سرب صرخات حادة

على مع الأعاصير .
السيوف قطعت الأنسام
المتعثرة بالألألاف
الشوارع المعتمه
فرت العجائز العجريات
بالجياذ النائمة
وجرار النقود .
عبر الشارع المنحدر
مضت المعاطف الآثمة ،
مخافة وراؤها
دوامة قصيرة من المقصات .
على بوابة لحم
أحتشد العجر .
القديس يوسف ، منطى بالجراح
يلف صبية بكفن
بنادق شديدة العناد
تقطع السكينة طوال الليل

العدراء تبرىء الاطفال

برضاب النجوم .

لكن الحرس الأهلي

يتقدمون يبذرون النيران

حيث يحترق الخيال

نضيرا عاريا .

روزادی لوس کامبوریوس

تنتحب علی عتبه بابها

ونهداها الاثنان مقطوعان

يرقدان في طبق .

بينما النسوة الأخريات يرکضن

وخلفهن ضفائرهن ،

في جو تتفجر فيه

ورود بارود أسود .

حين أصبحت كل الأسقف

أكواما على الارض ،

هز الفجر كتفيه
على ظل صخرة طويل
آه يا مدينة الفجر ا
الحرس الاهلي يمضون
في نفق من الصمت
بيننا تطوقك الحرائق .

آه يا مدينة الفجر ا
من رآك ولا يذكرك ؟
على جبهتي ستبقين .
يا ملعب القمر والرمل .

نمار وأمنون

القمر يدوم في السماء
فوق القفار القاحلة
بيننا ينثر الصيف
تمتات نمر ولهب.
وعلى الأسقف
ترن أعصاب من معدن .
هبت ريح مجدولة
مع ثغاءات حمل .
الارض تبرز مغطاة
بجراح ملتئمة،
أو ترتعش تحت لذعات .
أضواء بيضاء محرقة .

• • •

كانت تمار تحلم
بعضافير في حنجرتها ،
على صوت طبول باردة
وقيثارات يغمرها القمر .
جسمها العاري على الأفاريز ،
سبابة راحة رقيقة ،
تنشد ثلجاً على بطنها
وبَرَدَ أَعْلَى كَتْفِهَا
كانت تمار تغني
عارية على الشرفة ،
وحول قدميها
خمس حمام جامدة .
أمنون ، الأهيف الصلب ،
رآها من على البرج ،
فأخذ حقواه يزبدان
وذقنه ترتجف .

عريها المشع
يملاً الشرفة ،
وبين أسنانها أزيز
سهم طائر .
كان أمنون يحدق
بالقمر المدور على الأفق ،
وفي القمر رأى ثديي
اخته الناهدين

في الثالثة والنصف
استلقى أمنون على سريرهِ
لقد عانى كل ما في الغرفة.
رفيف أجفانه
الضوء الصلد يدفن
قرى في الرمال السمراء
أو يكشف مرجانة

صغيرة من الورود والداليا .
ماء البئر المتعب
ينساب صامتاً في الجرار .
وفي طحلب جذوع الاشجار
تغني أفعى منسلة .
أمـنـون يثن تحت أغطية
سريه البارد
لبلاب قشعريرة
يزحف فوق جسده المحترق .
دخلت تمار بصمت
الى الغرفة الصامته ،
بلون الوريد والدانوب ،
تعبه من الآثار النائية .
- تمار ، امسحي العيون
بفجرك الخالد
خيوط دمي تطرز

وشيا على حضنك
- خلني بسلام ؛ يا أخي
قبلا لك على ككتفي
دبابير وهبات ريح
جمعين من النايات.

- تمار ، على زهديك العاليين
سمكتان تدعوانني
وفي أنامل يديك
تمتات زر ورد .

جيا د الملك المئه
صهلت في الباحة.
الشمس المنهمرة تجاهد
رقة الكرمه .
الآن أُمسك الشعر
الآن مُزِق القميص .

مرجانات فائرة ترسم
جداول على خارطة شقراء.

يا لها من صرخات علت
فوق أسطحة الدور
يا لها من خناجر حادة
وقصان ممزقة .
على الادراج الحزينة
يصعد العبيد ويهبطون .
العصي والافخاذ
تلهو تحت الغيوم الساكنة .
عذارى غجريات يندبن
حول تمار
وأخريات يجمعن قطرات
زهرتها الشهيدة .
وفي الغرفة المقفلة

تخضبت الأُغطيه البيضاء .
تمتات فجر واهن
تحول الأسماك وعراش الكرمه .

أمنون يهرب علي فرسه
غاضباً حانقاً .
والعبيد يطاقون سهامهم
من الحصون والابراج .
وحين أصبحت النغمات الاربع
أصداء أربعة
قطع داود أوتار قيثاره
بجدي مقص .

شاعري نيوپورک

۱۹۲۰ — ۱۹۶۹

ملك قاعلم

بلمقة

كان يسهل عيون التماسيح
ويضرب أعجاز القروء .

بلمقة .

نار خالدة ترقد في أحجار الصوان
والصراصير المخمورة بالعرق
نسيت طحالب القرى .

كان ذلك الشيخ المغطى بالفطور
ماضيا إلى حيث يبكي الزنوج
حين طقطقت ماعقة الملك
وجاءت الصهاريج بالماء الآسن .

فرت الورود على أطراف

منحنيات الهواء ،
وفي أكوام الزعفران
هرس الاطفال السناجيب الصغيرة
بحمرة حقد ملطخ .

يجب أن تُعبر الجسور
ويُبلغ الخجل الزنجي
كما يحس بعطر الرئة
يقرع صدوغنا بحلة
من الصنوبر الحار .
يجب أن يقتل بائع الخمر الاشقر
وجميع أصدقاء التفاح والرمل ،
وتسحق بالقبضات حبات الفاصولياء
التي ترتجف مليئة بالحبيب ،
ليغني ملك هارلم مع عشيرته ،
لتنام التماسيح في صفوف طويلة
تحت (امينت) القمر ،

ولثلا يساور أحداً الشك في خالد جمال
المذبات والحلل والقذور وطناجر المطابخ .

وا هارلم اوا هارلم اوا هارلم
لا هلع يساوي حمرك المضطهدين ،
وارتعاش دمك عند ظامة الكسوف ،
وعنفك العقيقي الاصم الابكم في العتمة ،
وملكك العظيم الحبس في زي خادم .
• • •

انشق الليل عن حرباءات هادئة من العاج .
الصبايا الامريكيات

حملن في بطونهن النقود والأطفال ،
وأغمي على الشباب فوق صليب التثاؤب .

إنهم
إنهم الذين يجرعون الويسكى الفضي عند البراكير
ويزددون حبات القلب فوق جبال الدب الجليدية

في تلك الليلة سمل ملك هارلم بلمعة قاسية

غيون التماسيح
وضرب أعجاز القروء
بلمعة .

الزئوج بكوا حائرين
تحت مظلات وشموس من ذهب ،
والمولدون نشروا الصمغ متلفين الى بلوغ الجذوع البيضاء .
والريح غبشت المرايا ،
وهرست أوردة الراقصين .

زنوج ، زنوج ، زنوج ، زنوج .

ليس للدم منفذ في ايل وجوهكم المرتفعة
ولا نضرة . الدم الفائر تحت الجلاء ،
المقيم على ذؤابة الخنجر وصدر الآفاق
تجت الملاقط ومكانس قمر السرطان السباوي .

الدم الذي يبحث في ألف درب عن الميتات المجالة بالورد ورماد

العنبر ،

في سماوات زلقة صلبة ، حيث تتدحرج عناقيد النجوم
على الشيطان مع المطامح المهمة.

الدم الذي ينظر شذرا بطرف العين ،
المركب من عصير الحلفاء ورحيق الاقبية .
الدم الذي يؤكسد الريح التجارية المستهتره بأثر قدم
ويذيب الفراشات على زجاج النوافذ .

إنه الدم الذي يجي ، وسيجي ،
من الاسطحة والشرفات ، ومن كل الجهات ،
ليحرق يخضور النساء الشقراوات ،
ليئن على قوائم الأسرّة مواجهها أرق المغاسل ؛
ويندفع نحو فجر من تبغ وصفرة بليدة .
على الانسان أن يهرب ،

يهرب إلى الزوايا ويحبس نفسه في أعلى الغرف
لأن عنقوان الغابة ينسل من الشقوق
مخلفاً في أجسادكم أثر كسوف رقيقاً

وحزنا زائفا لقفاز بهت لونه ووردة كيميائية .

إنه في أعقل صمت حين الخدم والطباخون وأولئك الذين
يلعقون بالسنتهم

جراح أصحاب الملايين

يبحثون عن الملك في الأزقة أو في زوايا نترات الصوديوم

رياح جنوبية من الغابة تغوص في الوحل الأسود ،

تبصق على المراكب المحطمة وتثقب أكتافها بالمسامير .

رياح جنوبية تحمل

العاج وعباد الشمس والأبجديات

ومدخرة رصاصية فيها دبابير مخنوقة.

النسيان يعبر عن نفسه بثلاث نقاط حبر فوق (المونوكل)

والحب بوجه وحيد خفي على أرض صخرة .

اللبلاب والنوارشكتلا على الغيوم

صحراء جذوع ليس فيها وردة .

إلى اليمين ، وإلى اليسار ، في الجنوب ، وفي الشمال

يقف جدار يستحيل

على الخالد وعلى إبرة الماء .

لا تبحثوا فيه ؛ أيها الزنوج ، عن ثلثة

لتعثروا على القناع الخالد .

ابحثوا عن شمس المركز العظيمة

وقد استحدثتم الى مخروط طنان .

الشمس التي تناسب بين الأدغال

على يقين من أنها لن تصادف حورية ،

الشمس التي تحطم الأرقام والتي ما شعت في حلم ،

الشمس الموشومة التي تفيض على النهر

وتزأر يتبعها تماسيح على دربها .

زنوج ؛ زنوج ؛ زنوج ، زنوج .

لا الافعى ولا حمار الوحش ولا البغل

شحبوا يوماً أمام الموت .

إن الخطاب لا يدري متى تسلم
الأشجار الصريعة أرواحها .
البشوا في ظل ملككم السندسي
إلى أن يقلق الشوكران والعوسج والقريص الشوارع الآمنة
عندئذ ، أيها الزنوج ، عندئذ ، عندئذ ؛
لكم أن تلموا بحقد عجالات الدراجات
وتضعوا المجاهر في أوكار السناجيب
وترقصوا أخيراً ، بلاشك ، حين تغتال أزهار الشوك
موسانا^(١) عند قصب السماء .
وا هارلم المهرج ،
وا هارلم المهدد بحشد بذلات بلا رؤوس .
إلى تصل تأوهاتك
إلى تصل تأوهاتك مجتازة جذوع الأشجار ، وفي المصاعد ،
وعبر لوحات رمادية
حيث تطفو سياراتك المغطاة بالأسنان ،

(١) موسى النبي .

وفي الجياد الميتة والجرائم البسيطة
وفي ملكك العظيم البائس
ذي الماحية التي تلامس البحر .

الفجر

لفجر نيويورك
أربعة أعمدة من طين
وزوبعة حمام سوداء تتمرغ في مياه آسنة .

فجر نيويورك يئن
عند السلام العريضة
باحثا بين الرفوف
عن ناردين الفرع المرسوم .

يطلع الفجر ولا من يتقبله بفمه
فليس هناك من صباح ولا أمل منتظر .
أحيانا ، النقود كدبابير هائجة
تبحث عن الأطفال المشردين وتلتهمهم .

يعون ، لحظة يولدون ، في عظامهم

أنه لاجنة ولا حب طبيعي ،
يعرفون أنهم ماضون إلى وحل الارقام والقوانين ،
إلى ألعاب بلا فن ، إلى كد بلا ثمر .

النور يدفن في السلاسل والضجيج
في تحد وقح لعلم بلا جذور .
الجموع الأربعة في الضواحي تترنح
و كأنها خرجت حديثاً من طوفان الدم .

قصيدة ثانية لجبرية هـ

كان صوتي العتيق
جاهلا بالرحيق الكثيف المر .
احدس به لاعقا قدمي
تحت السرخس الريان الهش .

أواه يا صوت حي العتيق !
أواه يا صوت حقيقتي !
أواه يا صوت جنبي المفتوح
حين كل الورود انثالت من لساني
والعشب ماذرى بأسنان الجواد القاسية .

أنت هنا تشرب دمي
تشرب طبع طفولتي التعب ؛
وعيناي تخمدان في العاصفه

أمام الألمنيوم وأصوات السكرى .

دعني اجتز الباب
حيث تأكل حواء النمل
ويربي آدم أسماك مبهورة
دعني اعبر ، أيها القزم الأقرن ،
غابة التمطي والتشاؤب
والوثبات البهيجة .

إني أعرف سر أسرار
الدبوس العتيق الصدى ،
وأعرف رعب العيون المحملة في سطح الصحن الملموس .
غير أنني لا أريد عالماً أو حلماً ، أيها الصوت الإلهي ،
أريد حرיתי ، حيي البشري
في أظلم زوايا النسيم الذي لا يريد أن يحد .
حيي البشري !

كلاب البحر هذه تتبع بعضها
والرياح تكمن لجذوع الاشجار الغافله
أيها الصوت العتيق ، احرق بلسانك
صوت القصدير والتلك هذا !

أريد أن أبكي فالبكا، رغبتى
كما يبكي الأطفال فوق المقعد الأخير
لأنى لست رجلاً ، ولا شاعراً ، ولا ورقة شجر
أنا نبض جريح يتلمس ما على الجانب الآخر .

أريد أن أبكي صائحاً باسمي ،
بوردة ، بطفل وبشجرة شربين على شاطئ هذه البحيرة
أن أنطق بحقيقة رجولتي الفائرة
التي تطفئ في هزء الكلمة ومدلولها

لا ، لا ، أنا لا أسأل ، أنا أرغب
يا صوتي الطليق في أن تعلق يدي .
إن عريبي في متاهة الحواجز يواجهه

مرآة العقاب والساعة الرمادية الكبيرة
هكذا كنت أتكلم
هكذا كنت أتتكم حين اوقف زحل الأرتال
وكانت الحيرة والحلم والموت جميعاً يبحثون عني
كانوا يبحثون عني
هناك حيث الأبقار الخائرة ذات الأقدام الشبيهة
بالصحف
وحيث طفا جسدي في اتران .

السما والحيّة

أنا لن أشكو
إن لم أجد ما أبحث عنه ،
عند الصيغور الصلابة والحشرات الدنيا
لن أرى صراع الشمس مع المخلوقات النضية .

بل سأمضي إلى أول مشهد
للصدام ، للسوائل والتمتات
التي تحوط طفلا حديث الولادة
وحيث كل سطح منبوز ،
من أجل أن أفهم أن ما أبحث عنه ماض إلى صميم فرحه
حين أخلق ممرغاً بالحب والرمل .

إلى هناك لا يصل جليد العيون المظلمة

ولا أزين الشجرة التي اغتالتها شرذمة .
هناك تتشبث كل الاشكال
بتعبير فريد هاذ بالتقدم .

لن تستطيع المضي في حقول النوار
فالهواء يذيب اسنانك السكرية ،
ولن تستطيع مداعبة أوراق السرخس الرشيقة
من غير أن تحس بدهشة العاج المتناهية .

هنال تحت الجذور وفي لب الهواء
ندرك الخطأ من الصواب ؛

السباح الفضي المتمدد إنتظاراً لأروع موجه ،
وقطيع الأبقار الليلية ذات الاقدام الانشوية الحمراء .

أنا لن أشكو

إن لم أجد ما أبحث عنه .

بل سأمضي الى أول مشهد للنداوة وخفقات القلب
من أجل أن أفهم أن ما أبحث عنه ماض إلى صميم فرجه

حين أخلق ممرغاً بالحب والرمل .
أخلق بنضارتي الأبدية فوق المسارب الراسية .
أكبو شاكاً في الأبدية القاسية الراسخة ،
وحب في النهاية بلا صبح .
حب ... حب صريح

قصيدة إلى وولت وسمان

على مجرى النهر الشرقي والبرونزكس
كان الشباب يغنون عارين حتى الخصور ،
بالعجلة ، والزيت ، والجلد ، والمطرقة ،
تسعون الف معدن استخرجوا الفضة من الصخور
ولا يزال الاطفال يرسمون سلام وأبعادا

لكن لم يرغب أحد في النوم ،
لم يرغب أحد في أن يكون النهر ،
لم يحب أحد أوراق الشجر الكبيرة
لم يحب أحد لسان الشاطئ . الازرق

على مجرى النهر الشرقي والكوينزبورو
كان الشباب يصارعون الصناعة ،

واليهود يبيعون ثمل النهر

وردة الختان

وصبت السماء فوق الجسور والاسطحة

أسراب بقرو حشي ساققتها الريح .

لكن لم يرغب أحد في التوقف ،

لم يرغب أحد في أن يكون غيمة ،

لم يبحث أحد عن السرخس ،

ولا عن إطار الدف الاصفر .

حينما يطلع القمر

تدور البكرات حتى تتصدع السماء

سياج من الابريطوق الذاكرة

وتتضي النعوش بالذين لا يعماون .

يانيو يورك العار ،

يانيو يورك الاسلاك والموت ،

أي ملاك توارين في وجنتك ،

أي صوت حق سيحكى حقائق القمح ؟

من الحلم المروع لشقائقك المطنخة ؟

ما عجزت لحظة ، أيها الشيخ الجليل وولت وريتان ،

عن رؤية لحيتك الحافلة بالفراشات ،

أو كتفيك الازغبين مرهقين بالقمر ،

أو ساقيك ساقى أبولو الطاهر ،

أو صوتك الشبيه بعمود من الرماد ،

لقد أنت كعصفور

تليداً جميلاً كالضباب ،

وقد سمر الجنس بآبرة ،

يا عدو آلهة الشبق

يا عدو الدوالي

وعاشق الاجساد تحت الثياب الخشنة .

ولا لحظة واحدة أيها الجمال الرجولي

في جبال الفحم والإعلانات وسكك الحديد ،

كنت تحلم في أن تكون نهراً ، وأن تنام كالنهر
مع ذلك الصديق الذي يودع صدرك
حسرة فهد غبي صغيرة .

ولا لحظة واحدة يا آدم الدم ، الذكر ،
أيها الرجل الوحيد في البحر ، الشيخ الجميل
وولت ويطمان ،

لان المخنثين في الشوارع ،
محتشدين في الحانات ،
مندفعين زرافات من تحت الجسور
مرتجفين بين أرجل السائقين ،
أو دائرين على أرصفة الابسنت ،
المخنثين ، يا وولت ويطمان ، يبحمون بك

وهذا أيضاً ، أيضاً ، ويرتني
على لحيتك الأتقة الطاهرة ،
شقر الشمال ، زنوج الرمال ،

جموعاً صائحة هائجة ،
كأنها القطط أو الافاعي ،
المخنشون ، يا وولت ويطمان ، المخنشون ،
وهم ينصون بالدمع ، لحم لسوط
المروضين ونعالهم أو عضاتهم .

وهذا أيضاً ، أيضاً ، الاصابع المملخة
تشير الى حاشية حلمات
ذات الطعم المشوب بالبترو
بيننا الصديق يأكل تفاحتك
والشمس تغني حول سور
الفتيان اللاهين تحت الجسور .

ولكنك لم تبحث عن العيون المخدشة ،
ولا عن مستنقع القار الأسود حيث يغمر الأطفال ،
ولا عن اللعاب القارس ،
ولا عن الجراح المتلوية كبطن ضفدع
التي يحملها المخنشون في العربات والشرفات .
بيننا يجاهد القمر في اركان الرعب .

بحشت عن عري يبرز كنهر ،
وثور ، وحلم يقرن العجلة بالطحلب
والد جشرجتك وكاميليا موتك
باكياً في لهيب خطك الاستوائي الخفى .

لأن الانسان لا يبحث عن بهجته
في غابة دم الصباح الطالع .
في السماء شواطيء يعرض فيها عن الحياة
ومن الأجساد ما لا يجوز أن يعاد عند الفجر

غم ، غم ، حلم ، هياج ، وحلم .
هذا هو العالم ، يا صديقي ، غم غم .
الموتى يتفسحون تحت ساعات المدن
والحرب تمر باكية بألف فار رمادي ،
والأغنياء يهدون خيلاتهم
صغاراً محتضرين متلاًلئين
والحياة ليست نبيلة ، ولا خيرة ، ولا مقدسة .

للرجل ، ان اراد ، ان يقود رغبته
في وريد عري مرجاني او سماوي .
غدا تصبح المرؤات صخراً والزمن
نسمة تهب نائمة على الغصون .
لهذا لم ازجر ، ايها الشيخ وولت ويتمان ،
الصبي الذي خط
اسم صبية على مخدته ،
ولا الشاب الذي يرتدي ثياب عروس
في ظلمة الخزانة
ولا المنطوين على انفسهم في الملاهي
الذين يجرعون بقرف ماء البغاء
ولا الرجال ذوي النظرة الخضراء
الذين يعشقون الرجل ويجرقون شفاههم في الصمت
بل سخطت عليكم ، نعم ؛ يا مخنثي المدن
ذوي اللحم الورم والعقل القدر ،
مجارى الوحل ، الجشعين ، ايها الأعداء الساهرون

للحرب الذي يهب أ كاليل البهجة .

سخطت عليكم دائما ، يا من تعطون الشباب

قطرات الموت الكدر في سم مر ؛

فارس من اميركا الشمالية

باجاروس من هافانا

جوتوس من المكسيك

سازازاس من قانس

آبيوس من اشبيلية

كانكوس من مدريد

فلورانس من اليكانت

آرلايداس من البرتغال

يا مخنثي كامل العالم ، قتلة الجماجم

عبيد النساء ، كلاب يخادعن ،

المنتشرين في الساحات بحمى مروحة

او الكامنين في حقول الشوكران المقرورة

فلتزل جميع الجنائن الموت
يفيض من اعينكم
ويكدس زهوراً رمادية على شاطئ الوحل .
فلتزل جميع الشكنات احذروا
وليغلق الحائرون ، والأطهار ؛
والمتزمتون والأجلاء والمتضرعون
في وجوهكم ابواب الفجور .

وانت يا ولت وريتمان الجميل ، نم على ضفاف الهدسون
ولحيتك متجهة نحو القطب ، ويداك مبسوطتان .
صوتك ، كخزف حاو او ثلج ، لا يزال يدعو
الأصدقاء ليرقبوا غزالك بلا جسد .

نم ، لاشيء باق .
رقصة جدران تهز المروج
وامريكا تغرق نفسها بالآلات والدموع .

أريد ريح اعمق ليل قوية
لتزيل الازهار والكلمات عن ضريحك حيث تنام
وصبيا زنجيا يعلن للبيض الذين من ذهب
قدوم ملكة السنابل.

قصيدة صغيرة لانهائية

في اخطاء الدرب
وصول الى الثلج ،
والوصول الى الثلج
هو أن ترعى عشرين قرناً عشب المقابر .

في اخطاء الدرب
وصول الى المرأة ،
المرأة التي لا ترهب الضوء ،
المرأة التي تقتل فرخي دجاج بلحظة ،
الضوء الذي لا يرهب الفراخ ،
والفراخ التي لا تستطيع الصياح فوق الثلج .

ولكن اذا اخطأ الثلج القاب
فقد تهب الريح الجنوبية ،
وما دام الهواء لا يعبأ بالآهات

فعلينا ان نعود نرعى عشب المقابر

رأيت سنباتين من شمع محزونتين
تدفنان منظر البراكين

ورأيت طفلين مجنونين يلهو ان باكين بحدقتي قاتل .

غير ان (اثنين) لم تكن أبدا عددا
لأنها غم وظله

لأنها الغيتار حيث يئس الحب
لأنها البرهان على نهاية اخرى ليست لها
ولأنها اسوار الموتى

وعقاب البعث الجديد الأبدى
الموتى يكرهون عدد الاثنين

ولكن عدد الاثنين يدعو النساء للنوم
ومادامت المرأة ترهب الضوء

والضوء يرتعش امام الفراخ

والفراخ وحدها تعرف ان تطير فوق الشايج
فعلينا الى الأبد ان نرعى عشب المقابر .

مشریۃ اغنائیوسا نشیت ینیخیا س

۱۹۲۵

١ - الحجة والموت

- في الخامسة عند الأصيل .
- كانت تمام الخامسة عند الاصيل .
- جاء صبي بالغطاء الأبيض .
- في الخامسة عند الاصيل .
- اعدت ضمة زيزفون ،
- في الخامسة عند الاصيل .
- لا شيء غير الموت والموت وحده
- في الخامسة عند الاصيل .
- عصفت الريح بالقطن
- في الخامسة عند الاصيل .
- وذر الصداً البلور والقصدير
- في الخامسة عند الاصيل .
- الآن تتصارع الحمامة مع الفهد
- في الخامسة عند الأصيل .

وفىخذ مع قرن فريد
في الخامسة عند الاصيل .
علت أصوات جهيرة
في الخامسة عند الاصيل .
أجراس الزرنيخ والدخان
في الخامسة عند الاصيل .
جموع الصمت في كل حنية
في الخامسة عند الاصيل .
والثور وحده جذلان القلب ا
في الخامسة عند الاصيل .
حين بدا ذوب الثلج
في الخامسة عند الاصيل ،
حين جللت الحلبة باليود
في الخامسة عند الاصيل .
وضع الموت بيوضه في الجرح
في الخامسة عند الاصيل .

- في الخامسة عند الاصيل .
- في تمام الخامسة عند الاصيل .
- سريرة تابوت ذو عجالات
- في الخامسة عند الاصيل .
- عظام ونايات ترن في اذنيه
- في الخامسة عند الاصيل .
- الآن يخور الثور على جبهته
- في الخامسة عند الاصيل .
- الغرفة مصبوغة بالغم
- في الخامسة عند الاصيل .
- الغنغرينا الآن قادمة من بعيد
- في الخامسة عند الاصيل .
- بوق من الزنبق على وركيه الأخضرين
- في الخامسة عند الاصيل .
- كانت الجروح تحترق كالشموس
- في الخامسة عند الاصيل .

الجموع حطمت النوافذ
في الخامسة عند الاصيل
في الخامسة عند الاصيل
اواه ا ما اقسى هذه الخامسة عند الاصيل ا
كانت الخامسة في كل الساعات ا
كانت الخامسة في ظل الاصيل ا

٢ _ الدم المنشال

لا أريد أن أراه ا
قل للقمر أن يأتي ،
لأنني لا اريد ان ارى دم
اغناثيو فوق الرمل .

لا أريد أن أراه ا
القمر بادر الضوء .
جواد الغيوم الساكنة ،

وحلبة الحلم الرمادية
المسيجة بالصفصاف .

لا أريد أن أراه !

فذا كرتي تحترق
نبهوا عرائش الياسمين
وزهيراتها البيض !

لا أريد أن أراه !

بقرة العالم القديم
مررت لسانها الحزين
فوق مخمط خضبه الدم
المنشال على الرمل ،
وثيران غيساندو ،
بعضها موت وبعضها صخر ،
تخور مثل قرنين من السنين
منهكين من وطء الأرض .
لا .

لا أريد أن أراه ا

اغناثيو يرتقي الأدراج
وعلى كتفيه ثقل الموت .
كان يسعى وراء الفجر ،
غير أن الفجر لم يكن .
يسعى وراء خياله الواثق
فيضله الحلم .

كان يسعى وراء جسمه الجميل
فلاقي دمه المراق .
لا تسألوني أن أراه ا
لا أريد أن أسمع التفجر
ينتهي إلى وهن ،
هذا التفجر الذي يضيء
مدرح الحابة وينقلب
فوق زغب القطن وجلد
الجموع اللاهفة .

من يناديني لأتقدم ا
لاتسألوني أن أراه ا
لم تغمض عيناه
حين رأى القرنين يدنوان ،
غير أن الأمهات المخيفات
رفعن رؤوسهن .
وعبر الزرائب
هبت ريح أصوات
وعيان الضباب الشاحب الغامضة
تصيح بشيران سماوية .
لم تعرف اشبيلية أميراً مثله
ولا سيفاً كسيفه
ولا قلباً بصفائه .
كنهر من الأسود
قوته المدهشة ،
وكتمثال من المرمز

عقله الرزين .

كان هواء روما اندلسية

يوشى رأسه بالذهب

حيث كانت بسمته عنبر

الفطنة والذكاء

ما اعظمه مصارعاً في الحلبة !

ما اطيبه فلاحاً على الجبل !

ما ارقه مع السنابل !

ما أشده على المهاميز !

ما أكثر حنوه على الندى !

ما اروعته في المهرجان !

ما ابرعه بآخر

باندريالات العتمة !

غير انه الآن نائم الى الأبد

الأعشاب والطحالب

تفض بأصابع ثابتة

زهرة جمجمته .

الآن دمه يسيل شاديا :

شاديا في الفياض والمروج ،

زالقاً على قرون خدرة ،

مترنحاً بلا روح في الضباب ،

متعثراً بألف زفرة

كاسنان طويل قائم

مشكلاً بحجرة من الغم

عند الوادي الكبير المرصع بالنجوم .

يا جدار اسبانيا الابيض ا

يا ثور الأسى الأسود ا

يا دم اغناثيو الجاف ا

يا عندليب شرايينه ا

لا .

لا أريد أن أراه

لا قدح ليمتلي به
لا سنونو ليشربه ،
لا جليد ضوء ليرده ،
لا اغنية ولا غمر زنابق
لا باور يطايه بالفضة
لا

لن أراه ١١

٣ ... الجسد المسجى

الصخر جبهة تشن عليها الأحلام
بلا مسارب متلوية ولا سرور مقرور .
الصخر كتف تحمل الزمن
بأشجار دموع واشرطة وكواكب

رأيت امطاراً رمادية تهطل فوق الأمواج ،
رافعة اذرعتها المنهمرة الحنونة
كيلا يحبسها الصخر المنبسط

الذي يحل الأطراف من غير أن ينهل الدم .

فالصخر يجني البذور والغيوم ،

وجاهم القبرات وذئاب الشفق ،

ولكنه لا يهب صوتاً ولا بلوراً ولا ناراً ،

الا حلبات وحلبات اخرى بلا اسوار .

الآن يرقد اغنائيو الأصيل على الصخر

الآن انتهى كل شيء ، ماذا يدور ؟ تأمل وجهه

لقد غطاه الموت بكبريت شاحب

وثبت فوقه مينوتور أسود .

الآن انتهى كل شيء . المطر يسري في فمه .

الهواء ينحسر كالمجنون عن صدره الغريق ،

والحب ، وقد تبلل بدموع الثلج ،

يلتمس الدفء فوق القطعان .

ماذا يقال ؟ صمت نثن يستقر .

نحن امام جسد مسجى ماض إلى الفناء ،

ذي صورة صافية كالعنادل
ونحن نراه يملأ بثقوب ليس لها قرار .

من يلف الكفن ؟ ليس حقاً ما يقول ا
ليس لاحد ان يغني أو يبكي في الركن ،
او ينخس المهاميز او يفزع الأفعى .
لا اريد هنا غير عيني المدورتين
لأرى هذا الجسد بلا راحة مأمولة .

اريد هنا ان ارى الرجال ذوي الاصوات الجهيرة؛
اولئك الذين يروضون الجياد ويقهرون الأنهار :
الرجال الذين تجلجل هياكلهم ويغننون
بفم مفعم بالشمس والصوان .

اريد أن اراهم امام الصخر .
أمام هذا الجسد المقطع الأعنة .

اريدهم ان يروني اين يقلع
هذا الربان المغلول بالموت .

أريد ان يدلوني على مرثية كنهر
ذي ضباب عذب وشفاف عميقة
تمضي بجسد اغناثيو وتغيبه
من غير أن تسمع خوار الثيران .

تغيبه في حلبة القمر المستديرة
التي توارى في الصبا ثورا هادئاً حزيناً ،
تغيبه في ليلة لا تغني فيها الاسماك
وفي غابة الدخان المقرور البيضاء .

لا اريد لوجهه ان يطفئ بالمناديل
من اجل ان يعتاد الموت الذي يحمل .
امض ، اغناثيو . انس الحوار اللاهب .
نم ، خلق . انعم بالراحة : حتى البحر يموت .

٤ - الروح الغائبة

لا الثور يعرفك ولا شجرة التين
ولا الجياد ولا نمل دارك ،

لا الطفل يعرفك ولا الأصيل
لأنك مت الى الابد .

لاظهر الصخر يعرفك
ولا الطيلسان الاسود الذي بهتفنى
ولا ذكراك الصامته تعرفك
لأنك مت الى الابد .

سيأتي الخريف بأبواق المحار
وعنب الضباب وصفائر التلال
ولكن لن يرغب أحد في رؤية عينيك
لأنك مت إلى الابد.

لأنك مت الى الابد
كجميع موتى الأرض
كجميع الموتى المنسيين
في غمرة كلاب وضئعة .

لا أحد يعرفك . لا . ولكني اغني لك
أغني لما ابقتك صورتك الجانبية وظرفك .
نضج ادراكك ونبله .
هيامك بالموت وتذوق فمه .
والحزن الفطري في مرحك البطولي .

سيمر زمن طويل ليولد ، ان ولد ،
اندلسي بهذا النقاء . وهذا الغنى في المغامرة .
اغني لرشاقتك بكلمات تن
واتذكر نسمة حزينة فوق اشجار الزيتون .

ديوان النجارية

١٩٣٦

الوتود المفزع

أود أن يضيّع الماء مجراه .

أود أن تضيّع الريح الوديان

أود أن يضيّع الليل العيون

وقلبي زهرته الذهبية .

أود أن تسامر الثيران الاوراق الكبيرة

وأن يموت القيظ في الظل .

أود أن تلمع أسنان الجمجمة

وأن تفيض الصفرة على الحرير

اني لارى الليل الجريح

في صراع مع الظهيرة .

أُجابه غروب سم أخضر ،

والاقواس المحطمة حيث يقاسي الزمن .

لكن لا تؤلقي عريك النقي
كصبار أسود ينمو بين القصب

دعيني في خوف من كواكب غامضة ،
ولا تريني خصرك اللدن .

الموت الأسود

أود أن أنام نوم التفاح ،
أن أهجر صخب المقابر .
أود أن أنام نوم ذلك الطفل
الذي أراد أن ينتزع قلبه فوق البحر الخضم .
لا أريد ترداد أن الموتى لا يفقدون الدم ،
فالقم الفاني يظل يطلب الماء .
لا أريد أن أعرف أي عذاب يهبه العشب
ولا القمر بفم أفعى
يعمل قبل الفجر .
أود أن أنام لحظة ،
لحظة ، دقيقة ، قرنا ،

على أن يعرف الجميع أنني لم أمت
وأن على شفتي حظيرة ذهب ،
وأنني الرفيق الصغير للريح الغربية ،
وأنني الظل المديد لدموعي .

لفني بوشاح عند الفجر
لأنه سيثر علي حفنة من النمل ،
وبلّل نعلي بماء صاّد
لتنزلق عليه قارصتا عقربه .

لأنني أود أن أنام نوم التفاح
لأتعلم بكاء يطهرني من الأرض
لأنني أود أن أعيش مع ذلك الطفل الكئيب
الذي أراد أن ينزع قلبه فوق البحر الخضم .

الهروب

ما أكثر ما أضعت نفسي في البحر
وأذناي مفعمتان بأزهار نضيرة ،
ولساني مغمور بالحب والغم .
ما أكثر ما أضعت نفسي في البحر ،
كما أضعتها في قلوب بعض الاطفال .

لأحد ، وهو يهب قلبه ،
لا يحس بابتسامة ناس بلا وجوه .
ولأحد ، وهو يلمس طفلا وليدا ،
ينسى جماجم الجياد الجامدة .

لان الورود تبحث في الجباه
عن مشهد عظام قاس
وايدي الانسان ما لها من هدف
غير أن تحاكي الجذور تحت الارض .

مثلاً أضعت نفسي في قلوب بعض الأطفال .
ما أكثر ما أضعتها في البحر .
أمضي ، وأنا جاهل بالماء ، باحثاً
عن موت يفنيني ضوؤه .

الجرعة بالماء

أريد أن أهبط البئر ،
أريد أن أرقب أسوار غرناطة ،
لأرى القلب الطعين
بأبرة الماء الصدئة .

الطفل الجريح يئن
وعلى رأسه تاج من ثلج .
البرك ؛ والأحواض ، والينابيع
اشهرت سيوفها على الريح .
أواه ! أية سورة حب ، أى حد جارح !
أية تمتمة ليلية ؛ أي موت أبيض !
أية صحارى ضوئية تغوص
في رمال الفجر !
كان الطفل وحيداً

والمدينة الغافية في حنجرتة ،
نبع تفجره الأحلام
يحميه من سغب اعشاب البحر •
كان الطفل وغمه ، وجهها لوجه ،
استلقى الطفل على الأرض
ولفه غمه .

أريد أن اهبط البئر ،
أريد أن أموت موتي بالرشقات ،
أريد أن أقعم قلبي بالطحلب ،
لأرى جريح الماء .

قصيدة البكا،

أغلقت شرفتي
لاني لا أود أن اسمع البكا،
لكن خلف الجدارن الرمادية
لا شيء يسمع غير البكا .

ما أقل الملائكة المغنين،
ما أقل الكلاب النابحة،
ألف كان يهتز في راحة يدي .

غير أن البكا، كلب كبير،
البكا، مآك كبير
البكا، كان كبير،

الدموع تبرقع الريح،
ولا شيء يسمع غير البكا .

قصيدة الغصون

إلى حقول التماريت
قدمت كلاب من رصاص
منتظرة أن تسقط الغصون ،

في التماريت شجرة تفاح
بتفاحات من النجيب .
عند ليب يهدد الآهات ،
ودراج يسوقها مع الغبار .

غير أن الغصون سعيدة
الغصون مثلنا .
لم يخطر ببالها المطر ونامت ،
كانها اشجار ، فجأة .

واديان ينتظران الخريف
جالسين ، والماء حتى الركب .

والعتمة بخطوات فيل
دفعت بالغصون والجدوع .

إلى حقول تمريت قدم
اطفال كثر بوجوه مقنعة
منتظرين أن تسقط اغصاني ؛
منتظرين أن تسقط من نفسها ،

قصيدة المرأة المستقيمة

في رؤيتك عارية تذكر للأرض .
الأرض الملساء ، الخالية من الجياد .
الأرض بلا قصب شكل صاف
مغلقة بوجه المستقبل : افق من الفضة .

في رؤيتك عارية ادراك لقلق
المطر في بحثه عن خصر نحيل
أو حمى بحر طلعة رحبة
لا تستبين ضوء خدها .

الدم يصل في المخادع
ويجيء بسيوف لاهبة
ولكنك لن تعلمي أين يختبئ
قلب الضفدعة أو البنفسجة

بطنك اشتباك جذور

وشفتاك فيجر بلا حدود .
تحت حديقة الورد الباردة
يئن الموتي منتظرين دورهم .

قصيدة الوردة

الوردة

لم تبحث عن الفجر :
وهو يكاد يخلد على غصنها ،
بحث عن شيء آخر

الوردة

لم تبحث عن معرفة أو ظل :
وهما حد من جسد وحلم
بحث عن شيء آخر

الوردة

لم تبحث عن الوردة .
وهي ثابتة في السماء
بحث عن شيء آخر

قصيدة الحمامات السود

على غصون شجر الغار
رأيت يامتين سوداوين
كانت احدهما الشمس
والأخرى القمر
جارتى الصغيرتين ، قلت :
أين قبري ؟
على ذيلي قالت الشمس .
في حلقي . قال القمر .
وأنا الذي كنت سائراً
والأرض تحيط بي
رأيت نسرين من ثلج
وفتاة عارية

أحدهما كان الآخر
والفتاة لم تكن أحدا .
أيها النسر ان الصغير ان قلت .
أين قبري ؟
على ذيلي قالت الشمس .
في حلقي قال القمر .
على غصون شجر الغار
رأيت يامتين عاريتين .
احداهما كانت الاخرى
ولم تكن كلتاها احدا

اغنية البحار الاندلسي اليليه

من قانس الى جبل طارق
ما أجود الطريق ا
يعرف البحر عبوري
بالتنهذات .

أواه يا صبية ، يا صبية ،
ما أكثر المراكب في ميناء مالقه ا

من قانس الى اشبيلية
ما أكثر الليمون ا
تعرفني البياره
بالتنهذات .

أواه يا صبية ، يا صبية ،
ما أكثر المراكب في ميناء مالقه

من اشبيلية الى قرمونه
لا تجد أية سكن
الهلال يقطع
والهواء يمر جريماً

أواه ! ايها الشاب ايها الشاب
الأمواج تطوي جوادي !

في الممالح المهجورة
نسيتك يا حي .
فليسأل من يرغب في قلب
عن سلواني .

أواه ! ايها الشاب ، أيها الشاب ،
الأمواج تطوي جوادي !

قادر يا من يغرقك البحر ،
لا تمضي في هذا الدرب
انهضي يا اشبيلية

أو يغرقك النهر ا
أواه ا يا صبية ا
أواه ا أيها الشاب ا
ما أجود الطريق ا
ما أكثر المراكب في الميناء
وفي الساحة ما أشد البرد ا

كل أغنية

كل أغنية

سيكون

الحب .

كل نجمة

سيكون

الزمن .

عقدة

الزمن .

كل تنهيدة

سيكون

الصرخة .

مقالة في الروح المبدع وعمله

« محاضرة ألقاها لوركا في هافانا وبونس أيرس »
لا بد لمن يتجول في مسارح الثيران الممتدة ما بين الحركر ،
وغواداليت ، والسييل ، أو أنهار بيسورغا ، من أن يسمع عاجلاً أو
آجلاً ذلك التعبير : « في هذا الكثير من الروح المبدع » قال مانويل
توريس العظيم لمن في إحدى المناسبات : « عندك صوت ، عندك
أسلوب ، ولكنك لن تصادف النجاح . فليس عندك روح مبدع » .
في جميع ربوع الأندلس من صخرة جيان إلى صدفة قادس ، يتحدث
الناس دائماً عن الروح المبدع ويتبينونه لحظة تجليه بغريزة لا تخطئ .
قال مغني الفلامنكو الرائع الليبر بخانو مبدع الدبلا^(١) « حين أغني
بروح مبدع لا يباريني أحد » وصاحت الراقصة العجورية العجوز لمالينا
مرة وهي تسمع بريلو يسكي يعزف لحناً لباخ : « أولي^(٢) ! إن في
هذا روحاً مبدعاً » في حين كانت تضيق بفلاك وبراهمز وداريوس
ميلهاود . ومانويل توريس ، ذلك الرجل الذي في عروقه من الثقافة
أكثر مما في أي انسان آخر ، قال ذلك القول الرائع ؛ وهو ينصت
إلى دي فالاهو يعزف لحناً من ألقانه : « كل ذي أصوات سوداء
فيه روح مبدع » وليس من حقيقة أعظم من هذه .

(١) نوع من الغناء الأندلسي

(٢) الصيحة الأسبانية الشهيرة في صراع الثيران

تلك « الأصوات السوداء » هي السر، هي الجذور الممتدة في أعماق التربة الخصبة الممرعة التي يعرفها كل واحد منا ، ويجهلها كل واحد والتي منها نحصل على كل ما هو حقيقي في الفن . إن توريس هنا يوافق غوته في تعريفه الروح المبدع ، حين نسب إلى باغانيني « القوة الخفية التي يحس بها كل إنسان ولم يعرفها فيلسوف » .

وعلى هذا فالروح المبدع قوة وليس سلوكاً ، إنه صراع وليس . تصوراً . سمعت عازف غيتار شيخاً يقول : « ليس الروح في الخلق ، إنه ينبثق عالياً من أخمص القدم » هذا يعني أنه ليس مسألة إمكانية بل مسألة شكل صادق الحياة ، مسألة الدم والثقافة التليدة والفعل الخلاق .

تملك القوة الخفية التي يحس بها كل إنسان ولم يعرفها فيلسوف هي في الواقع روح الأرض ، الروح المبدع الذي عصر قلب نيتشه ، وهو يبحث عن الأشكال الظاهرية على جسر رياتو أو في موسيقى بيتره دون أن يعثر عليها يوماً أو يعلم أن الروح المبدع الذي يتقنى أثره قد هرب من غوامض اليونان إلى راقصي قانس أو إلى صيحة سيفيريا سيلفريو^(١) الديوينسية الكبيرة .

لا أريد لأحد أن يخلط ما بين الروح المبدع وبين شيطان الشك اللاهوتي عند لوثر الذي قذف بلمسة باخية بدواة حبر في نور مبرغ ، ولا بين الشيطان الكاثوليكي المخرب غير العالي الذكاء الذي يتنكر بإهاب كلبة كما يدخل الدير .

(١) إشارة إلى سيلفريو فوانكونيتي وهو مغن إيطالي هذب أغاني الكانتي خوندو فنتج عنها السيفيريا

لا إن الروح الراحش الذي انحدث عنه إنما هو سايل سقراط
المرح ، المجبول من الرخام والملح ، الذي جرح سيده بغضب يوم
تجرع الشوكران ؛ سايل شيطان ديكارت الحزين ، الصغير صغر حبة
لوز أخضر ، الذي مل من الحلو طوال الدوائر فمضى نحو الخلبجان ليستمع
إلى غناء البحارة السكارى .

كل خطوة بخطوها إنسان ؛ أو فنان على حد تعبير نيتشه ، نحو
كمال ، إنما هي على حساب صراعه المستمر مع روح مبدع ، لا مع
ملاك كما كان يقال ولا مع ربة شعر . لابد من تحديد هذا الفارق
الأساسي كما نبلغ الجذر من أي عمل .

إن الملاك يهدي ويهب العطايا كالقديس رفائيل أو يجرس ويدفع الأذى
كالقديس ميشيل أو يحذر من الخطر كالقديس غابريل .

الملاك قديس البصر ولكنه لا يفعل إلا أن يحوم فوق رأس الإنسان
من عليه بنعمه ، فيحقق الإنسان دونما جهد عمله أو تعاطفه أو رقصته .
الملاك على طريق دمشق والذي عبر من خلال شعرية النافذة الصغيرة
في أسيسي أو الذي سار على خطى هنريخ سيسو هو ملاك يأمر ولا أحد
يستطيع مقاومة بهائة لأنه يهز جناحيه الفولاذيين فوق فراغ الاختيار .
وربة الشعر تلي إرادتها ، وتلهم بين حين وآخر . وما تستطيع أن
تفعله قليل نسبياً ، لأنها اليوم نائية ومرهقة - رأيتها مرتين - وعلي أن
أقويها بنصف قلب من الرخام . الشعراء الذين تلمهم ربة الشعر
يسمعون أصواتاً مجهولون مصدرها ، إنها تأتي من ربة الشعر التي تشجعهم
وأحياناً تبتلعهم . هكذا كانت حالة الأبولوني ، الشاعر الذي حطمته

ربة الشعر الرهيبة مع من رسمه الرسام الملائكي الرائع روسو . إن ربة الشعر تثير العقل وتجيء بمناظر ذات عمد وطعم زائف للغار . والعقل في الغالب عدو الشعر لأنه كثيراً ما يؤدي إلى التقليد ، ولأنه يعلو بالشاعر إلى عرش حاد الاطراف ويلهبه عن حقيقة أنه قد يلتهمه النمل فجأة ، أو أنه قد ينقض على رأسه سرطان من زرينخ . وربات الشعر اللواتي يظهرن بالمونو كل أو بين ورود صالون صغير ذابلة مطلية بالورنيش يقفن عاجزات أمام كل هذا .

الملاك وربة الشعر يأتيان من الخارج ، الملك يهب البريق وتقدم ربة الشعر القاعدة . ويتاقى الشاعر في دغل غاره معايرة ، ورقة من ذهب أو أوراقاً . وأما الروح المبدع فيجب أن يوقظ في كل خلية من خلايا الدم .

علينا أن نشور على الملك ، ونطرد ربة الشعر ، وننتخلص من خوفنا من عطر البنفسج المشع من شعر القرن الثامن عشر ، ومن المرصد الكبير الذي تنام بين عدساته ، ربة الشعر الحبيسة المريضة .

إن الصراع الحقيقي هو مع الروح المبدع .

كل فرد يعرف كيف يبحث عن الله ، سواء كان ذلك بوسائل النسك الحشنة أو برقة الصوفية ؛ يبرج كبرج القديسة تيريزا أو بدروب القديس يوحنا ذي الصليب الثلاثة . وحتى إذا كان علينا أن نصيح صيحة أشعياء : « حقاً إنك الإله المحتجب » ، فإن الله أخيراً يرسل أولى أسواكه النارية لكل من يبحث عنه .

وأما في بحثنا عن الروح المبدع فليس لنا من خارطة ولا من

نظام . فكل ما يعرفه الإنسان عنه أنه يحرق الدم مثل زجاج مطحون ، أنه يوهق ، أنه يرفض كل ماتعلمه الإنسان من هندسة حلوة ، أنه يخالف جميع الأساليب ، أنه يجبر غويا سيد الرماديات والفضيات ، و تلك الألوان القرنفلية في أروع الرسوم الإسبانية على أن يضع بقبضتيه ور كبتيه ألواناً مرعبة سوداء كالقار ؛ أو أنه الذي يدع موسن ثينتو فيرداغور عارياً في رياح البيرينية القارسة ؛ أو أنه الذي يدفع يورغ مانربك لانتظار الموت في وحشة أوثانيا ؛ أو أنه يلبس جسم رامبو التحيل بذلة بهلوان خضراء .

إن فذائي جنوبي اسبانيا العظماء ، غجراً كانوا أو فلا منكو ، يدر كون وهم يغنون أو يرقصون أو يمثلون أنه مامن عاطفه صادقة ممكنة إلا وكان فيها روح مبدع . وهم قد يجذعون جمهوراً ما بعرضهم صورة تدعي امتلاك الروح المبدع ، مثلما يجذع الناس كل يوم بالكتاب والرسامين والنزوات الأدبية الحالية من الروح المبدع ، ولكن إذا ما استخدم الانسان ثاقب بصره فسرعان ما ينكشف الغش ويهرب الروح الزائف .

في إحدى المناسبات كانت مغنية الفلامنكو الأندلسية باستورا بافون « الفتاة ذات الأمشاط » العبقريّة الإسبانية الحزينة ، المبدعة إبداع غويا أو رفائيل إلغالو^(١) كانت تغني في مطعم صغير في قادس . غنت بصوتها الأشبه بالظلال ، بصوتها الأشبه بمعدن مصهور ، بصوتها المجلل بالطحلب ، بصوتها المجدول مع صفائر شعرها الطويل . كادت

(١) مصارع ثيران مشهور .

تنتقع صوتها بالحمر أو تفقده في أحراج نائية معتمة . وممع ذلك فقد
أنهقت كل الاخفاق . كان جهدا كله بلا هدف . وظل الحضور
صامتين .

كان بين الحضور إغناثيو إسبيليتا الجميل جمال غيلم روماني ، الذي
سئل مرة : « كيف بقيت دائماً بلا عمل » وبابتسامة تليق بمثله أجاب :
« لماذا أعمل مادمت قادماً من قادم ؟ »

وكانت أيضاً إلويزا عاهرة اشبيلية الارستقراطية النارية ، سليمة
سوليدا فارغاس ، و التي رفضت في عام ١٩٣٠ أن تتزوج واحداً
من آل روتشيلد لأنه لا يساويها في النسب . وكان هناك أيضاً آل
فلوريدا المتهمين بأنهم جزارون وما هم سوى كهنة يضحون بالثيران .
وكان يجلس في إحدى الزوايا دون بابلو ميروب مربّي الثيران الجليل
ينظر نظرة قناع كريتي . أنهت باستورا بافون غناءها وسط الصمت .
غير أن رجلاً صغيراً ، من أولئك الراقصين المخصيين ، الذين يقفزون
فجأة من خلف زجاجات العرق ، قال هازناً بصوت خافت : « تحيا
باريس » كأنما يعني : « نحن هنا لا نهتم بالامكانية أو بالأداء أو
بالاستاذية . نحن هنا نهتم بشيء آخر . »

حينذاك نهضت الفتاة ذات الأمشاط كامرأة مقهورة كبيرة ،
كواحدة من القرون الوسطى ترتدي ثياب الحداد ، فشربت في جرعة
واحدة كأساً كبيراً من الكاثالا ، الخمرة التي تشبه النار ، ثم جلست
لتغني بلا صوت ، بلا نفس ، بلا رقة ، وحنجرتها تحترق ، ولكن ...
بروح مبدع . لقد نجحت في الخلاص بما يهد الأغنية ، لتفسح الدرب

أمام روح مبدع ناري حاد ، رفيق ربيع محملة بالرمال ، جعل أولئك
الذين يسمعون يمزقون ثيابهم مع الايقاع ، كزنوج كاريبيين احتشدوا
أمام صورة القديسة برباره .

كان على الفتاة ذات الأمشاط أن تمزق صوتها لأنها علمت أنه
يسمعا صفوة لا يبحثون عن الأشكال بل عن جوهر الأشكال ، عن
الموسيقى العلوية في أصفى جوهر . كان عليها أن تفقر مهاراتها و كل
ما يسعها في الغناء ، أعني أنه كان عليها أن تطرد ربثها وتقف وحدها
ليستطيع الروح المبدع أن يتجلى ويخوض معها معركة باليدين . وكيف
غنت ! لقد غمرها الحماس ، وأصبح صوتها نافورة دم مذهشة بألمها
وإخلاصها ، وتفتحت كيد بعشر أصابع في قدمي المسيح المسمرتين
ولكن العاصفتين من رسم خوان دي خوني .

إن تجلي الروح المبدع يستلزم دائماً تغييراً مشعاً لجميع الأشكال
المبنية على الطرز القديمة ، ويهب إحساساً بالنضرة ، جديداً كل الجدة ،
كوردة تخلق حديثاً ، كمعجزة ، ويولد في النهاية ما يشبه الحماس الديني .
عند العرب ، في موسيقاهم أو رقصهم أو غنائهم يحيا تجلي الروح
المبدع بصيحات تهتف « الله : الله : » غير البعيدة عن « أولي » صراع
الثيران وفي غناء جنوبي اسبانيا تتلو صيغة « فيفاديوس » (يحيا الله)
تجلى الروح المبدع إنها صرخة تواصل مع الله من خلال الحواس
الخمس بفضل الروح المبدع الذي يهز جسد الراقص وصوته ، صرخة
عميقة انسانية ، تجريد شعري صادق لهذا العالم ، صاف صفاء الحقائق
السبع لشاعر القرن السابع عشر بدرو موتوري روخاس ، أوصفاء

القديس جوث كلياً كوس على سلم بسكاته الراعى .
و حين يبلغ ذلك التجريد بحس كل إنسان بآثاره ، بحسه المتعلم ،
الذي عرف كيف يستطيع الأسلوب قهر المادة الضعيفة ، وبحسه الجاهل
بعاطفة أصابه غير قابلة للتعريف . منذ بضع سنين فازت عجوز في الثمانين
باجائزة في مباراة للرقص في خيرث دي لافرونتيرا ، من بين نساء جميلات
وصبايا هن خصور كالماء ، مكثفة برفع ذراعيها وإلقائها وأسهمها إلى
خلف ، وضربها بقدميها على الرصيف : في ذلك الحشد من ربات الشعر
والملائكة والقنود الفاتنة والابتسامات الساحرة ، كان الروح المبدع
المحتضر ، وهو يجرجر جناحين من سكاكين صدته ، مهياً للفوز ، وقد
فاز حقاً .

إن جميع الفنون قادرة على امتلاك الروح المبدع غير أن الميدان
أوسع بالطبع امام الموسيقى والرقص وإنشاد الشعر لأنها تتطلب كائناً
حيّاً ينقلها - لأنها أشكال تبعث وتموت دونما توقف ؛ ولا تعرف إلا
في لحظتها الآنية .

غالباً ما ينتقل روح المبدع إلى ناقل ، وهو هنا لا يساوي شيئاً لأنه
حتى إذا كان المؤلف الموسيقي أو الشاعر زائفاً ، فإن روح الناقل
المبدع يستطيع أن يخلق معاناة جديدة مذهشة تشبه العمل الأصلي بعض
الشبه . تلك كانت حالة اليانورا دوسي التي كانت تبحث عن الانخفاق
كي تحمله إلى نجاح بفضل ما تضعه فيه ، أو عند باغانيني الذي استطاع
، كما يرى غوته ، أن يجعل من موسيقى عادية ألحاناً ممتازة ، أو تلك الفتاة
الرائعة التي شهدت مرة في ميناء سانتا ماريا ترقص وتغني تلك الاغنية

الايطالية الخيفة (آه اماري) بايقاع وحرركات ومعان استطاعت بها تحويل
الاغنية الايطالية الرخيصة إلى أفمى قوية من ذهب صلد ، كانت القضية
في كل هذه الأمثلة قضية الناقل الذي يعيد خلق العمل الأصلي : لقد
وضع الدم الحي والعبقرية الفنية في أجساد لا تمك التعبير .

كل الفنون ، و كل البلاد أيضاً ؛ قادرة على امتلاك الروح المبدع
أو الملك ، أو ربة الشمر . فبينما تمتلك المانيا ربة الشعر . ماعدا بعض
الاستثناءات ، وتمتلك ايطاليا ملاكاً دائماً فإن اسبانيا تهتز بالروح المبدع ،
لكونها بلداً عريقة بالرقص والموسيقى ؛ بلداً يعصر فيه الروح المبدع ليجود
النجر إلى جانب كونها أمة موت ، أمة مفتوحة للموت .

فالخاتمة في كل بلد للموت . ما إن يصل حتى تسدل الستائر . إلا
في اسبانيا . في اسبانيا ترفع الستائر . كثيرون من الاسبان يعيشون بين
الجدران حتى ساعة موتهم ، حين يحملون إلى ضوء الشمس . ان الانسان
الميت في اسبانيا هو أكثر حياة في موته منه في أي مكان آخر - له وجه
جانبه يقطع كحدموس حلقة . وإت الجزء بالموت والتأمل الصامت له
أمران مألوفان عند الاسبان .

فمن (حلم الجماجم) لكويفيدوس إلى (الاسقف الفاني) لفالدس
ليال ، ومن ما ربيلا القرن السابع عشر اتى ماتت ، وهي تضع طفلا
على قارعة الطريق ، وتقول .

دماء أحشائي

تجلل الجواد .

حدوات جوادك

تقدح نار القطران . . .

إلى فنى سالامانكا المعاصر الذي صاح وقد صرعه الثور

إني أموت أيها الرفاق

حالي يسوء أيها الرفاق

ثلاث محارم في

وهذي هي الرابعة . . .

سياج من زهرات زترات الصوديوم يرتفع حول شعب يتأمل الموت
شعب يلهيهم في أشد ساعات العبوس بأشعار إرميا، ويكون في أشد حالات
الطرب تحت السرو العطر . بل إنه بلد أهم ما فيه هو ما يبلغ أعنف
صورة معدنية للموت .

فالسكن وعجلة العربيه ، والموسى وذقون الرعاة الحشنة . والقمر
العماري ، والذبابه ، والحزائن المبلة ، وكسارة الحجارة ، والصور
الدينية المغطاة بالدانتيل ، والكلس الحي ، وأطراف الافاريز الجارحة
وأبراج المراقبه ، فوق كل هذا تنبت في اسبانيا وريقات عشب
الموت . مثلما تثير ذاكرتنا الرموز والأصوات التي تحس بها العقول
اليقظة في هواء عبورنا الساكن . إن ارتباط الفن الاسباني بالأرض ليس أمراً
عرضياً ، إنه فن محاط بالأشواك والصخور ، وليست مرثية بليبيرو أو
رقصات الاستاذ جوزيف ماريادي فالديفيلا أمثلة فريدة ، وليس صدفة
خلود أغنية الحب الاسبانية التالية دون جميع الأغاني الأوربية :

- مادميت لي حبيبتي

فقيم لا ترينني ، ابتهل ؟

— عيني التي بها أراك

وهبتها للظل .

— هادمت لي حبيتي

فقيم لا تقبليني ، ابتهل ؟

— شفاهي التي بها أقبلك

وهبتها للارض .

— مادمتم لي حبيتي

فقيم لاتعانقيني ، ابتهل ؟

— ذراعي التي بها أعانقك

خطيتها بالدود .

كما ليس غريباً أن نجد هذه الأغنية ؟ في أقدم الشعر الغنائي الاسباني

في البساتن

سألقي الموت ،

سأكون قتيلاً

قرب شجيرات الورد .

كنت ماضياً ، أماء !

لاجني الورود ،

وفي البستان

لقيت الموت .

كنت ماضياً ، أماً !

لأقطف الورود .

وقرب شجيرات الورود

لقيت الموت .

في البستان

سألقى الموت ،

سأكون قتيلاً

عند شجيرات الورود .

الرؤوس الشبية بقمر متجمد في رسوم زورباران ، والأصفر بلون
الزبدة ، والأصفر بلون البرق في رسوم الغريكو ، وجميع أعمال غويا ،
وقبة كنيسة الاسكوريال وكل نحتنا وسرداب الدار الدوقية في
اوثونا ، و« الموت مع الغيتار » في كنيسة بنيافنتس في مدينة دي ريوثيكو
كل هذا يؤلف الصورة المثقة للحجاج إلى القديس اذريه دي تيكسيدو ؛
حيث للموتى مكانهم في الحفل ؛ وللترايم التي تنشد لها نسوة استوريا
على ضوء الفانوس في ليالي تشرين لرقصة العرافة في كاتدرائيات مايورقه
وطليطله . ولا حفلات الجمعة الحزينة التي لانحصى ، والتي تؤلف ، مع
مشاهد مصارعة الثيران الراقية . النصر الشعبي للموت في اسبانيا . ومن

بين جميع بلدان العالم لا يبارى اسبانيا في هذا إلا المكسيك .

حين تسمع ربة الشجر بالموت تغلق بابها ، أو ترفع نصباً ، أو تتأمل
إناء ، أو تكتب نقشاً تذكاريًا بيد من شمع . ثم تقطف بسرعة باقتها في
الصمت الراعش بين هبتي نسيم ، وتحت قوس القصيدة المقطوع ، تضع
بلمسة حزينة الزهور الدقيقة التي رسمها الايطاليون في القرن الخامس عشر
ثم تستحضر ديك لو كريتيس الموثوق لترهب ظلالاً مأمونه .

وحين يسمع الملاك بالمرت ينطوي على نفسه ، وينسج بدموع من
ثأج مرثيته ويزينها بالانرجس ، تلك المرثية التي ألفيناها ترتجف بين يدي
كيتس ، أو هيريرا ، أو خوان رامون خيمينيث . لكن ما أشد رعب
الملاك إن أحس بعنكبوت ، مهما يكن صغيراً ، على قدمية الوردتين الناعمتين
وأما الروح المبدع فلا يظهر إن لم يكن على موعد مع الموت ،
إن لم يعرف أنه سيقسم في دارة الموت ، إن لم يكن على
يقين من أنه سيمز هذه الاغصان التي تحملها جميعاً والتي لا تبهج وإن
تقدم عزاء لمحزون .

في الفكر أو في الصوت أو في الايلاء ، يجب الروح المبدع أن
ينحوض معركة مباشرة مع الفنان على حافة البشر . وإذا كن الملاك
وربة الشعر يقنعان بكهان أو إيقاع محسوب فإن الروح المبدع يجرح ، وفي
برء ذلك الجرح الذي لا يندمل روعة عمل الانسان واصلته .

إن السمة السحرية لقصيدة ما يقوم وجودها على كونها ممسوسة
بالروح المبدع ، لذا فإن كل من يحملها معد بلاء أسود . لأنه مع ذلك الروح

يسهل الحب ويسهل الفهم ، ويكون الانسان على يقين من أنه محبوب ومفهوم ، وذلك الكفاح من أجل التعبير ومن أجل التواصل في التعبير يتخذ أحيانا هيئة صراع مع الموت .

إن الروح المبدع يحب حواف الأشياء ، والجرح ، وهو مشدود إلى حيث تصهر الأشياء نفسها في تشوف أعظم من تعبيراتها الظاهرة . وفي اسبانيا (كما في الشرق حيث الرقص تعبير ديني) الروح المبدع ميدان بلا حدود في أجساد راقصات قانس ، وفي صدور المغنين ، وفي جميع طقوس مصارعة الثيران ، تلك المسرحية الدينية الحقة التي فيها ما في القداس من عبادة وإله يضحي له .

كأنما جميع أرواح العالم الكلاسيكي المبدعة قد اجتمعت في ذلك المشهد الأمل ، رمز ثقافة وحساسية شعب اكتشف أروع غضب الانسان وأنقي حزنه ، وأروع تشاؤمه . وليس من ينال البهجة ، في اسبانيا ، لا في مصارعة الثيران ، ولا في الرقص الاسباني ، لأن الروح المبدع يجهد في أن يجعل الانسان يتألم خلال المسرحية ، في أشكال حية ويهيء أسباب الفرار من الواقع المحيط .

يفعل الروح المبدع بجسد الراقص ما يفعله الذسيم بالرمل . ويجعل بقوة سحرية الفتاة تشل بالقمر ، أو يملأ بنجل الصبيان شيخاً معدماً يستجدي على أبواب الحانات . أو ينقل بجداول شعر طويل رائدة ميناء في الليل . وهو في كل لحظة يدفع بالأذرع إلى الحركات التي نشأ عنها الرقص في مختلف العصور .

ولكن مايجدر توكيده أن الروح المبدع لا يستطيع أبداً أن
يكرر نفسه كما لا يستطيع أشكال البحر أن تكرر نفسها في
العاصفة .

في صراع الثيران أعنف صورة مؤثرة يبلغها الروح المبدع . إذ عليه
أن يصارع الموت صراعاً قد يؤدي الى الدمار . كما عليه أن يجابه
الهندسة ، المقياس الأساسي للمشهد .

لثور مداره ، وللمصارع مداره وبين مدار ومدار تمكن نقطة الخطر
حيث تدور رحي اللعبة المخيفة .

يمكن أن تقف معك ربة الشعر أثناء قذف الموليتا^(١) ، والملاك عند
قذف الباندريلات^(٢) ، وتسمى مصارعاً جيداً ؛ ولكن عند اللعب بالرداء
حين يكون الثور خالياً من الجراح ، وعند القتل النهائي ، لابد من
عوث الروح المبدع لاصابة كبد الحقيقة الفنية .

ان المصارع ، الذي يخيف المشاهدين بتهوره ، لا يصارع ، وإنما
هو على مستوى من يقامر بحياته ، وهذا غير صعب على أحد ، بينما
المصارع الذي نفذ فيه الروح المبدع يعطي درساً في الموسيقى الفيتاغورية
دون ان نشعر انه يلقي بقلبه دائماً الى القرون .

(١) رماح مغلفه بقماش احمر

(٢) سهام مزينة بأوراق او اعلام ملونة .

الموليتا والباندريلات يستخدمها المصارع في الحلبة
ضد الثور

لا غار تيخو وروحه الروماني المبدع ، وخوسيليتو وروحه اليهودي
المبدع ، وبلهونتي وروحه العجيب المبدع ، وكلانا نيثو وروحه العجري
المبدع ، إنهم جميعاً يعرضون على الشعراء والرسامين والموسيقين في
شفق حلبة الصراع الدروب الأربعة العظيمة للتراث الاسباني .
اسبانيا هي البلد الوحيد الذي يكون فيه الموت مشهداً طبيعياً ،
حيث يقرع الموت قرعات طويلة عند حلول كل ربيع ، وفنّها موجه
دائماً بروح مبدع حصيف يسبغ عليها شخصيتها المتميزة وسمتها الخلاقه .
فالروح المبدع الذي يفعم لأول مرة في النحت خدود قديسي الاستاذ ماتيو
كومبوستيلا بالدم الأحمر ، هو الروح المبدع نفسه الذي يدفع القديس
يوحنا ذا الصليب الى النحيب ، او يحرق حوريات عاريات في اغاني
لوبي دي فيغا الدينية .

والروح المبدع الذي رفع برج ساهاغون أو صنع الاجرات الحجر
في كالاتايود أو تيريل هو الروح المبدع نفسه الذي يعصف بغيوم
الغريكو ويلهب رؤى غويا .

حين يهطل المطر يبعث روح فيلا سكيت المبدع خنية وراء
رماديات أمرائه ، وحين يسقط الثلج يبعث روح هيريرا المبدع عارياً
ليثبت ان البرد لا يت ، وحين يشتعل الروح المبدع يشد بيرغيتي
إلى وهجه ويجعله يكتشف بعداً جديداً في النحت .

من الواضح ان لكل فن روحاً مبدعاً ذا شكل ونوع خاصين
به . ولكن الفنون جميعاً تلتقي جذورها في نقطة تنبعث منها « أصوات
مانويل توريس السوداء » مادة أولى واساساً راعشاً لا يحد شاملاً للخشب

والصوت والقماش والكلمات .

تلك « الاصوات السوداء » خلف ما اكتشفه من تألف البراكين
الحنون ، والنحل ، والأنسام الوادعة ، ودرب المجرة المزخر لخصر الليلة
الرائعة .

أيها السيدات والسادة : لقد رفعت ثلاثة أقواس وبيد حمقاء
وضعت عايتها ربه الشعر ، والملاك ، والروح المبدع .
إن ربه الشعر تظاى هادئة فهي تستطيع أن تتخذ صورة الفيض
المحكم النسيج ، او عيون أبقار بومبيي المحدث ، أو الانف الضخم ذي
الوجوه الأربعة الذي أعطاها إياه صديقها بيكاسو . وقد يتعثر الملاك في
الجدائل المرسومة بريشة أنتونيو ميسينا ، أو في قميص ليبي أو في كان
ماسواينو أو كان روسو...

والروح المبدع - أين الروح المبدع ؟ عبر القوس الفارغ تهب
رياح من العقل تظلل تفض رؤوس الموتى بجشاً عن مناظر جديده
ونبرات صادقة ، ريح تفوح برائحة رضاب طفل وعشب مطعون وقناع
ميد يوزي^(١) تهتف بالتعميد الأزلي لكل ما يخلق من جديد .

ف . غ . لوركا

(١) ميديوزا : في القصص اليوناني القديم ، إحدى شقيقات
ثلاث يدعين بنات غورغون على رؤسهن أفاع بدل الشعر .

المحتوى

الصفحة	
٥	لوركا وعالمه الشعري من (كتاب الاشعار)
٢٣	أغنية الساحة الصغيره
٢٨	أغنية يوم في توز
٣٣	أغنية ماء البحر
٣٥	حلم
٣٧	أغان جديدة
٣٩	رغبة
	من (قصيدة الاغنية العميقة)
٤٣	أغنية الانهر الثلاثة
٤٦	منظر
٤٨	الغيتار
٥٠	قرية
٥١	خطوة
٥٢	رحلة
٥٣	لولا
٥٥	ملاغينيا
	من (أغان)
٥٩	أغنية الفارس ١٨٦٠
٦١	اغنية الفارس

الصفحة	
٦٣	حقاً
٦٤	أغنية
٦٦	القمر يمل
٦٨	سيرينانا
٧٠	الطفل الأبكم
٧١	انتحار
٧٣	وداعاً
٧٤	غرفاة و ١٨٥٠
٧٥	أغنية البرتقالة الذابلة
	من (حكايا غجرية)
٧٩	حكاية القمر ، يا قمر
٨٢	الصراع
٨٥	حكاية الساري في النوم
٩١	الراهبة الغجرية
٩٤	الزوجة الحائنة
٩٨	حكاية الأمي الأسود
١٠١	سان غابريل
١٠٦	ايقاف انتويو الكامبريو
١٠٩	مصرع انتونيو الكامبريو
١١٣	حكاية المغضوب
١١٧	حكاية الحرس الاهلي الاسباني
١٢٥	تمار وأمنون
	من (شاعر في نيويورك)

الصفحة	
١٣٥	ملك هارلم
١٤٤	الفجر
١٤٦	قصيدة ثنائية لبحيرة عدن
١٥٠	السما الحية
١٥٣	قصيدة إلى وولت ويتمان
١٦٣	قصيدة صغيرة لانهائية
١٦٥	مرثية اغناثيو ماشيث ميخياس
	من (ديوان التاريت)
١٨٥	الوجود المقزع
	الموت الاسود
١٨٩	الهروب
١٩١	الجريح بالماء
١٩٣	قصيدة البكاء
١٩٤	قصيده الفصون
١٩٦	قصيدة المرأة المستلقية
١٩٨	قصيدة الورد
١٩٩	قصيدة الحمامات السود
٢٠١	أغنية البهار الأندلسي الليلية
٢٠٤	كل أغنية
٢٠٥	مقالة في الروح المبدع وعمله

الخطأ والصواب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٧	٨	إذا	إذ
٧	١٤	وعاد لم	وعاد ولم
١٠	١٧	حين أنه	حين شعرت أنه
١٦	٧	التطورات	التصورات
١٦	١٨	يشير	تشير
١٨	٦	مشاعر	شاعر
٢٠	٧	هذه المراثية	في هذه المراثية
٢٤	٤	الربيعيين	الربيعيتين
٣٥	١٣	يهوت	يهوي
٣٦	١	رأيتها	أيتها
٤٤	٢	طريق اشبيلية	طريق في اشبيلية
٤٤	٩	(وشنبل)	(وشنبل)
٤٥	٣	يا أنفاس	يا أندلس
٩٢	٩	قاطعا	قطعا
١١٦	٩	الرومانية	الرومانية
١٢٠	٩	أطفئي	أطفئي
١٢١	٨	تحررت الخوف	تحررت من الخوف

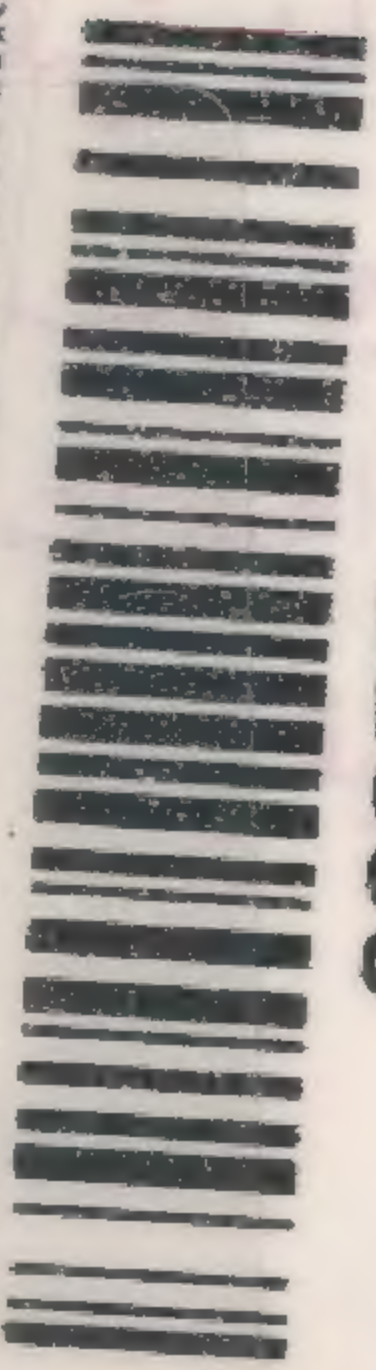
الصواب	الخطأ	السطر	الصفحة
علا	على	١	١٢٢
من الشوارع	الشوارع	٤	١٢٢
حشرجتك	جشرجتك	٣	١٥٨
يتفسخون	يتفسحون	١١	١٥٨
ملكة	ملكة	٤	١٦٢
مخطم	مخمط	١٠	١٧١

ولد فيديريكو غارثيا لوركا في فوينتا فاكيروس في سهل غرناطة
المرع في الخامس من حزيران عام ١٨٩٨ ، وقتل في تموز عام ١٩٣٦
بند عصبة مجهولة في الايام الاولى من الحرب الاهلية ، وقد جرى اعدامه
كما يظن في فيثناو على التلال القريبة من غرناطة ، ولكن جسده (كما
كان قد تنبأ) لم يعثر عليه :

لم يبلغ أي من شعراء اسبانيا المعاصرين ما بلغه لوركا من
شهرة عالمية . فقد جعلت منه ترجمات أعماله في السنين التي سبقت
الحرب العالمية الثانية رجلا ذائع الصيت ، وخاصة في بريطانيا
والامريكيتين ولعل الفضل في شهرته المبكرة يعود ، بشكل ما ،
لظروف مصرعه الفاجع المروع في الحرب الأهلية الاسبانية . غير
ان السنين اللاحقة أثبتت أن القدر الاكبر من شعبيته يستند إلى

أسس أكثر رسوخاً من الحساسية والتعاطف . و
لوركا قد علت على تعاقب السنين وبإمكاننا القول
شعره يقف في مرتبة خير ما قدمته اسبانيا ، و
(ومقالته عن روح المبدع) تمثل أهم مزايا لوركا

Bibliotheca Alexandrina

0397740

السعر

١٤٥ ق.س

الناشر
دار دمشق
للطباعة والنشر والتوزيع